

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

LA COSMOVISIÓN FÚNEBRE DEL MEXICANO EXPRESADA EN EL *GOTHIC ROCK* DE LOS AÑOS 90’

T E S I N A

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

OPCIÓN TERMINAL: PERIODISMO EN LOS MEDIOS

P R E S E N T A:

LUCILA GUADALUPE PÉREZ MORALES

ASESORA:
DRA. FRANCISCA ROBLES

Ciudad Universitaria, CDMX, 2018

Agradecimientos

A mis padres, Cristina Morales y José Pérez por apoyarme y darme las herramientas necesarias para ser lo que yo elegí.

A mis abuelos, Lucila Cruz y Teodoro Morales. Gracias a mi abuela por enseñarme a ser una mujer valiente, trabajadora, que se esfuerza cada día en lo que sea que se ponga en su camino. Por enseñarme el valor del trabajo digno y honrado. Gracias también a mi abuelo por cada charla en la que compartió sabiduría infinita.

A mis hermanos. Gracias a Omar por mostrarme desde pequeña el mundo de los libros, la buena música y la oscuridad. Gracias a Carmen por ser una hermana solidaria conmigo, por respetar mi extraña forma de ser y tratar de entenderla sin juzgar.

A Javier por su paciencia. Por tratar de entender el carácter que tengo y por invitarme a tomar las cosas con calma. He aprendido de su nobleza y su humildad como ser humano.

A la UNAM, que se ha convertido en mi segundo hogar desde hace diez años. Gracias a la máxima casa de estudios por permitirme crecer como ser humano, como estudiante y como profesionista.

A la Nacional Preparatoria Número 4 porque mi formación como universitaria comenzó ahí, de la mano de profesores ejemplares que contribuyeron a la edificación de mi pensamiento crítico respecto al mundo. Gracias por ampliar mis horizontes y sembrar en mí la semilla de la curiosidad, de investigar e indagar.

A Alma, Daniela, Oswaldo, Eduardo y Diana por cada carcajada compartida. Por escucharme en momentos de frustración personal y escolar. Por ser de esos grandes amigos de los que nunca se olvidan y siguen en tu camino para aprender y crecer juntos.

A la Doctora Francisca Robles, por su paciencia. Gracias por la sabiduría compartida en las clases y asesorías. Por apoyar cada idea y dar luz cuando me perdía en el camino. Por empujarme a dar cada paso y olvidarme de los miedos.

A mis sinodales, gracias por cada consejo y corrección en mi texto. Sin duda su ojo crítico contribuyó a mejorar el trabajo que presento en las siguientes páginas.

A la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a sus profesores, gracias por compartir conocimiento, música, cine, libros, literatura y hasta lecciones de vida.

A las amistades de polakas: Leonardo, Christian, Miguel, Lupita, Xoch, Darinka, Kaly, Tere, Dana, Teposteco, César, Marina. Gracias a todo aquel con quien compartí un aula, conversaciones, consejos, buenas y malas experiencias, proyectos. Sin duda ustedes también han contribuido a nutrir mi formación. Gracias por cada meme compartido para reír un rato.

A cada persona que me ha dado una oportunidad laboral.

Gracias a todos ustedes, he aprendido de cada uno.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

En la presente tesina[1] se abordó a la subcultura gótica dentro de la Ciudad de México en la última década del siglo XX. Se describieron los contextos del surgimiento y origen, para después identificar valores, sentimientos y emociones que caracterizaron a los discursos producidos, principalmente en la música.

Se hizo una descripción sobre la cosmovisión del mexicano, su relación con la muerte y otros elementos que permitieron una identificación y apropiación del gótico y después se hizo el análisis de un producto cultural para identificar los tópicos.

Se planteó una relación importante con la muerte, ya que desde la época prehispánica las civilizaciones han ido construyendo explicaciones y significados en torno a ella; después con la Conquista se hicieron ajustes sobre lo que se pensaba respecto a morir al convertirse al catolicismo y a lo largo de la historia los mexicanos siempre han tenido un vínculo con este fenómeno.

La hipótesis planteada para la investigación fue: la melancolía, la tristeza y el culto a la muerte fueron los elementos de la cosmovisión mexicana que se integraron para hibridar la subcultura gótica proveniente de Inglaterra y apropiarla en México, para después elaborar productos simbólicos propios.

Para demostrar lo anterior se planteó un objetivo general y tres particulares en la tesina:

El objetivo general que se trabajó fue explicar cómo los valores, sentimientos y emociones se integraron en la construcción de identidad en el joven mexicano gótico en su contexto, para después impulsar la creación propia de productos simbólicos.

Los objetivos particulares se trabajaron uno por uno, dentro de cada capítulo y fueron los siguientes:

- Describir el contexto en el que surgió el movimiento gótico en Inglaterra y luego en la Ciudad de México.

- Identificar los sentimientos, valores y emociones que construyeron a la subcultura gótica en la ciudad de México.

- Analizar un producto simbólico como parte de la subcultura gótica mexicana.

En el primer capítulo se exploraron conceptos como subcultura, contracultura e identidades juveniles, para después ubicar a los góticos en alguna de estas categorías.

---

[1] ‘’Es un trabajo de investigación documental de carácter monográfico, que el alumno elabora de manera sistemática, rigurosa y sintética, con la finalidad de explorar y/o describir un tema que se inscribe dentro de su campo disciplinario. Debe mostrar capacidad de análisis y de síntesis; demás de un conocimiento apropiado sobre las fuentes de información, debe presentar conclusiones y aparato crítico. Su extensión mínima será de 60 cuartillas, mismas que no contabi8lizan bibliografía, anexos o apéndices’’. Extraído de *Sistematización de la normatividad para la titulación en el sistema escolarizado y en el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FCPYS*, página 4, recuperado en https://www2.politicas.unam.mx/consejo/wp-content/uploads/2014/08/titulacionormatividad.pdf, consultado el 15 de agosto del 2015. .

Después se hizo un mapeo de la aparición del gótico y se encontraron cuatro momentos históricos importantes, los cuales fueron descritos y se encontraron ciertas semejanzas o características que retomó la subcultura de los años 80' del siglo XX.

Más adelante se entró al contexto de los años 80' (que implica mencionar también situaciones políticas y económicas que influyeron en los jóvenes), en el surgimiento de la subcultura gótica, sus características y se definió qué es un gótico. Se fue de lo general a lo particular, es decir, del surgimiento de la subcultura en Inglaterra a la posterior aparición y desarrollo en México, junto con el contexto que se daba en esos momentos.

Se ubicó también a *El Clan,* una banda que en México comenzó a hacer rock gótico, música con características propias y que más adelante sería emblemática dentro de la subcultura. Es por eso que en el capítulo tres se analiza un producto cultural suyo.

Para finalizar, se ejemplificó la visión gótica mexicana a través de textos que han elaborado pioneros de la subcultura a través del tiempo. Desde discursos de la Orden del Císter[2], hasta reflexiones sobre determinados acontecimientos históricos, como el dos de octubre de 1968, cuando ocurrió la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas.

En el capítulo dos se hizo una descripción de los momentos históricos en los que el mexicano ha adorado a la muerte, ya que este factor contextual se convirtió en uno de los elementos importantes para que después apareciera en los discursos de la subcultura gótica: pasajes mortuorios y fúnebres.

Se exploró la melancolía, la tristeza y el misticismo porque esos elementos definieron la identidad del joven gótico en la Ciudad de México. Se comenzaron a expresar a través de la música que las bandas emergentes propusieron, en los discursos de sociedades artísticas autosustentables y en la estética mortecina.

Para ilustrar de una mejor manera a los góticos mexicanos en sus inicios, se exponen testimonios de dos jóvenes procedentes de la Ciudad de México. Desde su experiencia contaron cómo les llegó, por ejemplo, hasta sus manos, un primer *casette* de una banda inglesa gótica.

Se hicieron las entrevistas a profundidad con el objetivo de conocer el contexto de cada pionero del gótico en la Ciudad de México, en la década de los años noventa. Saber sus creencias, sus hábitos y sus rituales desde pequeños se volvió un elemento clave para poder responder la pregunta ¿por qué el mexicano se identificó con la subcultura gótica y se la apropió?

Vianka Mildred Martínez y Paul Dnoch narraron desde su perspectiva cómo conocieron el gótico y coinciden en que el significado que el mexicano le ha dado a la muerte se volvió un factor importante para identificarse con la subcultura. Por ejemplo, la tradicional visita a los panteones, las calaveras presentes en ofrendas y las reflexiones constantes sobre vida- muerte en producciones artísticas.

---

[2] ''Somos una asociación civil de la Ciudad de México, promotora de arte y gestora cultural con 18 años de trayectoria. Hemos realizado más de 500 eventos en más de un centenar de foros en donde han participado múltiples y los más diversos proyectos de creadores independientes'. Página de Facebook de la Orden del Císter, recuperado de: https://www.facebook.com/pg/ordendelcister/about/?ref=page_internal, consultado el 20 de mayo del 2018.

Para comenzar a generar sus propias aportaciones y ''construir una escena propia'' como ellos lo explican, retomaron los elementos extranjeros que creyeron convenientes para después consolidar una identidad hibridada con ayuda de su contexto particular como sujetos sociales.

En el tercer capítulo se analizó un producto cultural en específico. Se trata del disco ''Sigue soplando el ánima'', de la banda pionera de rock gótico *El Clan*. Al respecto se explicó que ocurrió una hibridación cultural que Néstor García Canclini define como: ''procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían (en forma separada), se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. A menudo la hibridación surge de la creatividad individual y colectiva''[3].

La investigación se llevó a cabo con un enfoque teórico de Estudios Culturales, hibridación e identidad que se explicó con relación a los góticos. Una herramienta que fue de gran utilidad para describir más ampliamente el contexto del producto cultural fue el esquema de hermenéutica profunda propuesto por John B. Thompson, en donde se examinan instituciones, medios y actores que contribuyeron a la producción de ''Sigue soplando el ánima''.

Con la ayuda de la técnica de análisis de contenido se comenzó a plantear una estrategia de codificación a través de categorías y asociaciones de elementos en común con el objetivo de identificar muerte, melancolía y tristeza en siete canciones elegidas a partir de la historia que cuentan o temas que abordan: tópicos mortuorios.

A través de un análisis socio histórico se cumplieron los tres objetivos particulares planteados al principio de la investigación. El uso de planteamientos teóricos de los Estudios Culturales fue el instrumento principal para explicar a las subculturas, contraculturas e identidades juveniles, así como la hibridación cultural partiendo de las características de distintos contextos.

La investigación fue cualitativa[4], en donde los datos recabados fueron descripciones detalladas de contextos, situaciones, personas, e interacciones en determinada época. De acuerdo con Roberto Sampieri se construye una perspectiva interpretativa para entender significados.

Se hizo uso de una técnica cuantitativa, donde se contaron las palabras que aparecían más frecuentemente en las unidades discursivas. Se trata de *Tagcrowd* , una herramienta digital. Otra de las técnicas empleadas fue el análisis discursivo o de contenido, para interpretar qué es lo que se decía en determinada canción dentro de ''Sigue soplando el ánima'', un producto cultural en un contexto particular. Otro instrumento de trabajo empleado para la investigación fue la exploración de literatura y documentos para describir la información y desarrollar los temas u objetivos.

Otra técnica de análisis empleada fue la entrevista, que Roberto Sampieri caracteriza como íntima, flexible y abierta. ''La entrevista semiestructurada se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales

---

[3] Néstor García Canclini. *Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Ed. Grijalbo, México, 1990, p. 3.

[4] ''Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo […] tiene métodos de recolección de datos no estandarizados y se obtienen objetivos y puntos de vista de los participantes'', Roberto Sampieri (et al.), *Metodología de la investigación*, Editorial Mc Graw Hill, México, 2006, p.9.

para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas)[5].

El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de significados dentro de la estructuración de cada entrevista y especialmente dentro de esta investigación, para cumplir los objetivos planteados. A partir del uso de la entrevista semiestructurada se derivó la narración de historias de vida, en donde los dos personajes contaron experiencias o aspectos específicos, en este caso el tópico fue la subcultura gótica.

Se definió al objeto de estudio (subcultura gótica), se caracterizó, se explicó que se haría a continuación con los mensajes mediáticos o unidades discursivas (un análisis) y al final se identificaron los elementos dentro de cada discurso como muerte, melancolía y tristeza.

Finalmente se pudo explicar la hibridación cultural con los elementos ya explorados: los mensajes mediáticos, el contexto, las características de la subcultura y la cultura mexicana que son afines y comunes entre sí; sin ellas las expresiones góticas europeas no hubiesen cobrado fuerzas, presencia y sentido en los jóvenes mexicanos de los años noventa.

A través de la descripción de contextos, la identificación de los sentimientos, valores y emociones que construyeron a la subcultura gótica en la Ciudad de México en la década de los años noventa y finalmente con el análisis del producto cultura *''*Sigue soplando el ánima'' de la banda *El Clan* se concluye que la melancolía, la tristeza y el culto a la muerte fueron elementos de la cosmovisión mexicana que se integraron para hibridar la subcultura gótica con origen inglés y apropiarla en México.

[5] Sampieri*, op. cit*. p. 597.

Capítulo 1 Aparición de la subcultura gótica

El capítulo tiene como objetivo describir el contexto en que apareció la subcultura gótica en Inglaterra y en la Ciudad de México. Para ello se hará un rencuentro de contraculturas e identidades juveniles que han aparecido antes que los góticos, junto con sus condiciones históricas y políticas.

Con la finalidad de comprender la identidad actual de la subcultura, su forma de pensar y sus propuestas artísticas también se mencionan las influencias clave que tuvieron, se retoma por ejemplo, al Romanticismo y a la literatura de la época Victoriana en Inglaterra.

Posteriormente se hace una caracterización de los góticos: qué es ser uno de ellos, qué consumen, qué costumbres tienen y qué estilo de vida hay en ellos. También se hace una breve semblanza de una de las bandas mexicanas más destacas en la década de los años noventa: *El Clan*. Al final se reproducen una serie de discursos que han enunciado distintas organizaciones y grupos de góticos en la Ciudad de México en festivales.

1.1 Antes de los góticos

Los góticos en México aparecieron durante la década de los años 90 del siglo XX, sin embargo presentan antecedentes globales que implican explicar qué es una subcultura, una contracultura y una identidad juvenil. Los distintos estudios sociales han asignado estas categorías para poder entender su dinámica y características.

Hay que hacer una diferenciación de las tres categorías para comprender de una mejor manera el proceso de la aparición de los góticos:

- Subcultura: El investigador de los Estudios Culturales de Birmingham Dick Hedbige define a la subcultura como "un grupo de jóvenes, cuyos integrantes rechazan la cultura dominante, con gestos, movimientos, poses, vestidos y palabras, expresiones que manifiestan sus contradicciones y negaciones hacia la sociedad inglesa de la posguerra.

  La subcultura, para los estudios culturales, es aquel grupo de jóvenes en desacuerdo con las ideas hegemónicas de los años 70 del siglo pasado, en Inglaterra. Este desacuerdo lo demuestran con actitudes y valores de resistencia reflejados, principalmente, en un estilo que busca diferenciarse de la cultura parental y dominante, pero sin dejar de estar relacionados''[6].

  Para completar las características de las subculturas, Carlos Camaleón explica ''las subculturas son grupos con valores sociales íntegros, que no atentan contra el *statu quo* y pueden llegar a enriquecer el acervo cultural de una civilización dominante''[7].

  Ejemplifica con los grupos indígenas que existen en el país, ya que contribuyen a la pluralidad cultural; el autor sitúa a los góticos dentro de la subcultura, ya que proponen y buscan la difusión de sus propuestas artísticas.

---

[6] Arce Cortés, Tania. ''Subculturas, contraculturas, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación?'', *Revista Argentina de Sociología*, [en línea], Buenos Aires, v.6, no. 11, p. 257-271, dic. 2008, recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-32482008000200013&lng=es&nrm=iso, consultado el 3 de septiembre de 2017.

[7] Carlos Camaleón. *No somos tribus urbanas*, México, El under ediciones, 2007, p. 35.

- Contracultura: José Agustín la define como ‘‘una serie de movimientos y expresiones culturales, usualmente juveniles, colectivos, que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan o trascienden la cultura institucional”[8].

  Un referente inmediato es el *punk* porque fue un movimiento juvenil que buscaba sobre todo cambios en su entorno y modificación total o parcial del *statu quo*, llevaban a cabo acciones radicales y tenían una ideología.

- Identidad juvenil: Carles Feixa[9], teórico catalán que lleva a cabo estudios sobre la juventud, define las identidades juveniles como culturas que refieren al conjunto de formas de vida y valores, expresados por colectivos generacionales en respuesta a sus condiciones de existencia social y material.

Las subculturas, contraculturas e identidades juveniles son fenómenos sociales gestados principalmente y de acuerdo con la antropóloga Tania Arce, en la segunda mitad del siglo XX. Ya se ha mencionado, como ejemplo a los *punks* y a los góticos, pero antes de ellos existieron otros jóvenes que también comenzaron a expresar su inconformidad, sobre todo a través de la música.

La diferencia y contraste, principalmente entre la subcultura y la contracultura, se da en torno a las finalidades que cada una persigue. La primera pretende no cambiar el *statu quo* y proponer manifestaciones artísticas que enriquezcan su mundo, pueden ir en contra de ciertas convenciones sociales, pero no son radicales.

En cambio, la contracultura propone acciones radicales, están en total desacuerdo con lo que sucede y buscan cambiarlo. Es por eso que a los góticos se les ubicará como una subcultura o identidad juvenil, ya que forman un estilo de vida con valores, como señala Carles Fexia.

Antes de los góticos, otras revoluciones en la juventud

Los primeros actos de insurrección entre la juventud sucedieron en los años cincuenta. El *rock n roll* llegó para quedarse y expresaba en sí mismo rebeldía, caos, inquietudes e inconformidad. El nuevo género musical expuso lo que los jóvenes después de la Segunda Guerra Mundial pensaban al respecto. La destrucción del mundo, la guerra y la violencia fueron claves para que las personas comenzaran a externar sus críticas e inconformidades a través de distintas actividades artísticas y culturales.

Los *hippies* estaban en contra de la Guerra de Vietnam y Estados Unidos, iniciada en 1955 y que culminó en 1975. Los jóvenes norteamericanos iniciaron una serie de protestas pacíficas en la década de los años 60. ‘’Amor y paz’’ era para ellos la solución a conflictos internacionales.

Bajo este contexto comenzaron a identificarse con el consumo de determinada música, propia de protesta y reflexión. También generaron una imagen o forma de vestir. Colores psicodélicos, lentes de sol redondos, bandas decorativas en el cabello, aretes hechos con plumas, entre otros accesorios.

---

[8] Arce, *loc. cit.*

[9] Urtega, Castro Maritza. *Por los territorios del rock*, Centro de Investigaciones y Estudios Sobre la Juventud, p. 55.

De acuerdo con cada contexto, los jóvenes comenzaron a expresarse e identificarse como parte de un colectivo. El rock fue la melodía que los unió en torno a hábitos y actividades en común. Lo mismo sucedió más tarde con los *punks* y los góticos. Las generaciones cambiaron y la música también.

Por otro lado y una década más tarde, en los setenta, los jóvenes ingleses comenzaron a imitar a sus padres como señal de protesta ante el Estado y sus políticas neoliberales impuestas: se calzaron las botas de obrero, vistieron pantalones sucios y rotos de mezclilla; se despeinaron y salieron a las calles para mostrar su realidad.

Ellos como jóvenes no estaban teniendo las suficientes oportunidades para estudiar, mientras que sus padres y el resto de la sociedad de la posguerra debían ser obreros, cuyos ingresos eran escasos. Estos fueron suficientes motivos para generar protesta en torno a un futuro poco prometedor.

En la primera mitad de la década de los años 70' fueron conocidos como *punks*. El fenómeno repercutió en otras esferas de la sociedad. Su protesta estuvo acompañada de música, misma que nació independiente, propia, autónoma de cualquier concepto mercantilista. Más tarde su propuesta se masificó y adquirió otro significado.

Es así como los jóvenes ingleses se agruparon e hicieron música; estaban inconformes con su contexto y querían generar un cambio en su entorno a través de sus acciones. Se pintaron la cara, se forraron de cuero la piel; le gritaron al mundo que estaban vivos, que existían.

Algunas de las primeras bandas de *punk* formadas en Inglaterra fueron *The Stranglers, Cock Sparre, Sex Pistols, London SS, Sham 69, The Clash, The Damned* y *Generation X.*

En la misma década de los años 70 se comenzó a afirmar que la modernidad[10] había terminado, para dar paso a la posmodernidad:

''De acuerdo con Lyotard, la modernidad terminó con el movimiento estudiantil de París en 1968. El evento fue el fin de las ideologías y su esperanza de transformación. Características: la pérdida de vigencia de las ideologías y de lo teórico, la realidad dejó de ser valor de uso y ya interesa como valor de cambio, la ética pasa a ser casuística, se resuelve cada caso según el buen sentido o la mayoría, sin fundamento teórico; la búsqueda de lo hedónico y la primacía del placer posterga el sentido profundo de la felicidad, la realidad queda en lo superficial, ya no interesan las grandes teorías, sólo las explicaciones casuísticas, la meta de la existencia humana no es el bien o la heroicidad, sino la trivialización, no crear ni vivir problemas, el arte posmoderno no tiene escuelas ni vanguardias como el modernismo, es a-histórico y conglomerante''[11].

---

[10] Se comprende como la superación del medievalismo y el logro de alcanzar los niveles más altos del espíritu humano. Para el autor, el concepto de modernidad alude a un concepto del hombre y de la historia. Características: la razón permite conocer la verdad, la matematización del conocimiento para su objetividad, la comprobación y experimentación de lo verdadero, la libertad incondicional del hombre para regir su destino, la religión y superstición empañan la razón, el hombre es el ser superior de la creación, la democracia es la mejor forma de construir la sociedad. Armando Roa. *Modernidad y posmodernidad, coincidencias y diferencias fundamentales*, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1995, pp. 20-21.

[11] Roa., *op.cit*., pp. 41-46.

El contexto descrito anteriormente es importante para entender lo que sucede más adelante: el mercado se diversificó y la industria cultural siguió su curso. Las ciencias sociales comenzaron a observar más detenidamente este fenómeno; las sociedades de masas se expandían y crecían cada vez más. Las fronteras se difuminaron y los extranjeros contagiaron de tradiciones, ritos, creencias y costumbres a sus nuevos entornos. La venta de discos y la tecnología aceleraron el consumo de productos culturales.

Por lo tanto, hablar de una sociedad homogénea y delimitada, con orden y ciertas características puras es imposible. La apertura de fronteras, el ir y venir de una ciudad a otra generaron mezclas culturales que más tarde serían la principal influencia para la creación de música y otras expresiones.

Los medios de comunicación y sus producciones discursivas también han fomentado la globalización de los mensajes; las proyecciones de ciertos productos culturales y el que se entiendan de una forma distinta dependen del contexto en que el individuo consume las películas, libros, series y música.

El antecedente inmediato para entender y explicar desde las ciencias sociales cómo era interpretada y consumida la cultura y sus derivados (los productos), fue la escuela de Frankfurt (1923-1973), con su teoría crítica sobre el comportamiento de la sociedad contemporánea después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Alemania.

En 1964 se funda en Birmingham, Inglaterra, el Centro de Estudios Culturales, una herramienta de análisis multidisciplinario que busca entender específicamente el proceso social de atribución de sentido a la realidad, el desarrollo de una cultura y prácticas sociales compartidas. Otro de sus objetivos consiste en definir el estudio de la cultura en la sociedad contemporánea.

Algunas de las disciplinas involucradas son la economía política, la sociología y la antropología, que explican la producción de discursos reguladores y significados en la producción de la industria cultural; la masificación de la música, los libros y el cine, por ejemplo.

Mientras los estudios culturales observaban cómo se interpretaba por las audiencias ciertos programas de televisión, en las calles se estaban gestando movimientos sociales y juveniles. En la Inglaterra de los años setenta, la clase trabajadora era oprimida y explotada. Existía una crisis social, política y económica.

Los estudios culturales han desarrollado una serie de apartados teóricos pertinentes para explicar los procesos de resignificación de música y otros productos. La apropiación de los mensajes recibidos por parte de los individuos, depende de sus referentes contextuales. Sucedió con el rock n roll, más tarde con el punk y posteriormente con la subcultura gótica y sus expresiones artísticas.

El hecho de que la juventud en distintos contextos comenzara a expresar cómo se sentía con respecto a su realidad, implicó que más tarde los discursos que ellos generaron se volvieran populares y ya no fueran sólo consumidos por determinados grupos sociales, sino que la aceptación de un público más amplio trajo como consecuencia consumo masivo del producto cultural.

Lo que tienen en común los góticos y los *punks*, quizá es que surgen en contextos inmediatos. En un orden cronológico más o menos coherente, se hace referencia a que el

punk estuvo latente toda la década de los años setenta, al menos en Europa. Los góticos comenzaron a aparecer a finales de ese mismo decenio y en los años ochenta germinaron con mayor abundancia.

¿Qué pasaba en México?

Desde la década de los sesenta, las identidades juveniles comenzaron a surgir en nuestro país. José Agustín explica[12] al respecto que los *hippies* norteamericanos influenciaron directamente a los mexicanos y así apareció el *jipiteca*. Más tarde, los hoyos *funkies* y los *punks* llegarían a las zonas marginadas del Distrito Federal.

José Agustín hizo un breve esbozo de los jóvenes con rasgos de contracultura, que se comenzaron a ver en el paisaje de la capital del país en los años ochenta: usaban pantalones de mezclilla desgarrados, aretes en la oreja y camisetas negras (con estampados de grupos de rock).

Con la llegada de ideales como la rebeldía y la revolución desde mediados de los años sesenta, en donde Cuba se volvió socialista; Estados Unidos estaba en medio de una guerra y en México la libertad de expresión para las juventudes era casi nula, se fueron creando las condiciones propicias para que por distintos medios se iniciaran movimientos que afectarían a las expresiones artísticas.

La música ha identificado y unido al mundo. Con la llegada de la globalización[13], los mensajes mediáticos llegan más fácilmente. Ha sido un proceso en el que el cine, los libros, la pintura y desde luego la música han entrado en el juego. Con ellos, también se han movido y dispersado culturas, subculturas, contraculturas e identidades juveniles.

José Agustín describe cómo fue que el rock, hacia finales de los años ochenta cobró mayor fuerza y tuvo mayor aceptación en la sociedad mexicana. ''El rock mexicano había logrado rebasar muchas de las obstrucciones del sistema, reconquistó a la clase media y claramente ampliaba sus influencias''[14].

El Tianguis Cultural del Chopo fue el lugar donde las identidades juveniles se comenzaron a reunir a principios de la década de 1980 ya se había establecido cerca de la calle Aldama, al norte de la Ciudad. Surgió con el fin de compartir fanzines, *casettes*, discos, posters, opiniones y discusiones sobre el rock.

'*'Las rolas punketas soltaban un escupitajo al sistema, el rechazo a la tira gandaya, a la opresión familiar, al gobierno corrupto. La calle ve surgir al tianguis, del norte, del oriente de la ciudad llegan vendedores y la banda. Revistas, botones, camisetas ilustradas a*

---

[12] José Agustín. *La tragicomedia mexicana tomo 1*, México, Editorial Planeta, 2007, p. 243.

[13] ''Podemos determinar a la globalización como un fenómeno con implicaciones palpables relativamente nuevas, pero con antecedentes que se han gestado a partir de los primeros intercambios comerciales que superaban la barrera de la subsistencia y generaban un proceso de acumulación. Su principal cualidad radica en la posibilidad que tiene un individuo y/u organización para establecer un nicho comercial con las diferentes regiones del mundo, desde la perspectiva comercial o productiva''.
Minerva Sonia Navarrete Mendoza.*''El reto mexicano en el contexto actual de la globalización''*, Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, recuperado de: http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n4/e5, consultado el 11 de septiembre del 2017.

[14] José Agustín. *La tragicomedia mexicana tomo 3*, México, Editorial Planeta, 2007, p. 76.

mano, cintas grabadas en casa, carteles, discos golpeadísimos, todo llega, todo se vende o se intercambia''[15].

En la calle, el tianguis estableció su cualidad primordial: la tolerancia de unos a otros. Viejos y nuevos seguidores del rock se paseaban sin problema. Carlos Camaleón, gestor cultural y escritor, explica que el gótico llegó más tarde y de la misma manera que el resto de la música rock al país: ''las bandas extranjeras de *rock* gótico llegaron a México a través de *casettes*, revistas y fanzines que se intercambiaban cada semana''.

Dentro del contexto, también se debe recordar que hacia la segunda mitad de los años ochenta, en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, en el país se comenzaron a adoptar las políticas neoliberales y la apertura del mercado al resto del mundo.

Es importante explicar este detalle, ya que anteriormente no se tenía acceso al mercado universal de la música. Los discos de bandas de rock y metal, ya muy famosas en el extranjero, llegaron al Chopo y circularon a través del trueque por diversos jóvenes. Junto con la globalización, los mensajes mediático alcanzaron los rincones que jamás se hubiesen imaginado.

Los dos factores contextuales anteriores a la llegada de la subcultura gótica al país son fundamentales para entender cómo arribaron los distintos productos culturales y más tarde las bandas. Así, el mercado tuvo una apertura y los empresarios posaron los ojos en aquello que pudo haber sido ''invendible''.

Identidades en juego: los elementos en común

Cuando un grupo de personas tienen algo en común, se juntan y conviven. Pasa con la familia, con los amigos de la escuela, en el trabajo y en cualquier entorno que implique interacción humana. Cada individuo tiene una identidad, que va definiendo desde que es niño y para los estudios culturales este término es importante para explicar subculturas y contraculturas:

''*Stuart Hall señala que la identidad es una «producción» incompleta en permanente proceso de construcción y que se «constituye dentro de la representación, y no fuera de ella» (Hall 1999:131). […] Encontramos que la identidad cultural no es algo fijo e inmutable, sino que por el contrario es cambiante y fluctuante, que es importante el pasado sobre el que se ha construido, así como su contexto y su posicionamiento dentro de él, y que todo esto está atravesado por esas categorías fundamentales que son la historia, la cultura y el poder, lo que quiere decir que «las identidades son los nombres que les damos a las diferentes formas en las que estamos posicionados, y dentro de las que nosotros mismos nos posicionamos, a través de las narrativas del pasado»''* [16].

Por otro lado, Gilberto Giménez define a la identidad: ''está relacionada con la idea que tenemos acerca de quiénes somos y quiénes son los otros, es decir, de la representación

---

[15] Tianguis cultural del Chopo, recuperado de: http://www.tianguisculturaldelchopo.freeiz.com/historia.html, consultado el 23 de septiembre del 2017.

[16] Montenegro Martínez, Leonardo. ''Culturas juveniles y «Redes Generizadas» Hacia una nueva perspectiva analítica sobre la contemporaneidad juvenil en Colombia'', *Revista Tabula Rasa* [en línea], Bogotá, Colombia, núm. 2, pp.111-143, enero-diciembre, 2004, recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/396/39600208.pdf , consultada el 4 de septiembre de 2017.

que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás''[17] y también plantea la existencia de tres identidades[18]: la global, la colectiva y la individual. En el caso de los góticos de la Ciudad de México convendrá sobre todo retomar la identidad individual, que se describirá más adelante en las dos entrevistas realizadas.

De acuerdo con Carles Fexia, teórico catalán que elabora estudios sobre la juventud, son cuatro los elementos para la construcción de un estilo en una identidad juvenil, subculturas y contraculturas: la jerga, la música, la estética y las producciones culturales.

En cuanto a la jerga, los góticos tal vez no cumplen al pie de la letra esta característica, porque no hacen uso específico de determinadas palabras. Utilizan como referentes algunos vocablos, sobre todo para describir o plantear de qué va determinada pieza musical, ciertos vestuarios o maquillajes, pero no ha consolidado un diccionario sobre el léxico específico y propio únicamente para el uso de ellos.

El antropólogo Néstor García Canclini define a la música como un conjunto de procesos de apropiación de usos de productos en los que prevalece el valor simbólico y está vinculado a la dimensión de la socialidad de los jóvenes. Es decir, la socialización, una característica ineludible en el ser humano, contribuye a la creación de identidades cuando se tiene el gusto por la misma banda. La música genera identidad.

Queda claro que la música es uno de los principales elementos que conforman a la identidad. Las bandas expresan a través de sus mensajes un punto de vista sobre la vida y el mundo. Ya se ha dicho que hay una tendencia de introspección en torno a la existencia humana. Al ser escuchadas, las audiencias generan cierta empatía hacia ellos.

El siguiente elemento para la consolidación de una identidad es la estética. Seres de inframundo, de luto, más pálidos que la leche y con ojeras fueron quienes comenzaron a habitar la Ciudad de México a principios de la década de los años noventa. Los holanes, el terciopelo, el *corsette* y las botas de plataforma han construido una imagen tétrica en torno al gótico. Alguno la definen como elegante, otros tantos como monstruosa.

Las producciones culturales también han tenido lugar en la subcultura gótica. Discos, libros, revistas, ropa y accesorios. Si se tiene en cuenta que la subcultura nació en Inglaterra y Alemania, todo ha volado y navegado de un continente a otro. Las ideas se han copiado y pegado. La ropa se ha confeccionado en tela nacional. Actualmente hay diseñadores de marca mexicanos, quienes son reconocidos por su trabajo, por ejemplo Oscar Maya.

Los góticos llegaron a la Ciudad de México cuando tenían como antecedentes identidades juveniles como los *hippies, el punk* y los panchitos[19]. La industria musical, (que es uno de

---

[17] Valenzuela Landeros, Alenjandro. ''Jóvenes yaquis e hibridación cultural'', recuperado de http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/22895/Capitulo2.pdf, p.25

[18] Arce Cortés, Tania. ''Reapropiación, autocreación y autosignificación de los territorios contrahegemónicos: una forma de sobrevivir a la Ciudad de México'' *Revista Argentina de Sociología,* año 26, número 70, 2008, p.5.

[19] ''Con la música de rock pandillero de Alex Lora, vocalista de El Tri, jóvenes de entre 12 y 16 años de edad, vestidos con pantalones de mezclilla y de piel, chamarras de cuero y botas de casquillo, formaban parte de los denominados panchitos. El punto de reunión de los cerca de 50 jóvenes adolescentes que integraban la banda era en la colonia Las Palmas, ubicada en la delegación Álvaro Obregón, aunque ésta surgió en la colonia 16 de Septiembre y Tacubaya, en Miguel Hidalgo'', Patricia Guillén, '' "Los Panchitos", la banda que aterrorizó a la CDMX en los

los elementos de identificación y generador de identidades más importante), comenzó a hacer bandas y explotar el concepto *dark.* Los contextos definen a individuos, junto con su estilo de vida, tradiciones y costumbres. Las subculturas se han enmarcado en procesos políticos y sociales que han impactado de alguna u otra manera los mensajes y reflexiones que lanzan con sus productos culturales.

Entonces ¿qué es un gótico?

Es arriesgado hacer una definición sobre un joven gótico, ya que las generalizaciones con frecuencia resultan arbitrarias. Sin embargo hay una serie de características que se pueden enunciar y que con el paso del tiempo se han convertido en rasgos fundamentales para la subcultura.

La antropóloga Tania Arce define así a un gótico o *dark*: ‘’Con góticos me refiero a un grupo de personas -a nivel mundial- que son mayores de 30 años, su música es *underground*, generan sus propias vestimentas y sus espacios de ocio y de trabajo. Es un grupo que se caracteriza por estar a favor de la autogestión y la autocreación’’[20].

Actualmente un gótico puede ser identificado por vestir de negro, con terciopelo y encaje; consumir ciertos géneros musicales como el rock gótico, leer sobre vampiros, hombres lobos y brujas. Es de su agrado la literatura del romanticismo y el expresionismo alemán.

La imagen que proyectan es importante, ya que fue su sello personal desde sus primeras apariciones en la década de los 80’ y luego en los 90’. Lucen un rostro pálido y con la ayuda de maquillaje lo intensifican. Delinean los ojos de negro y en ocasiones dejan un par de ojeras. El carmín se hace presente en sus labios y el cabello es alborotado con *spray.* Hombres y mujeres decidieron llevar esta máscara.

De acuerdo con Tania Arce, antropóloga de la Universidad Iberoamericana, los góticos o *darks* usan maquillaje blanco en la cara para remarcar las ojeras y expresar la oscuridad de la sociedad y de uno mismo; tiene influencias del *glam*[21] y además resalta las características andróginas.

En la Ciudad de México suelen visitar centros nocturnos en donde pasan el rato, estos lugares han sido creados para la subcultura gótica exclusivamente. Ahí suena la música que es de su agrado y la decoración de los sitios incluye telarañas, cortinas de terciopelo y en general una temática oscura.

---

ochenta’’, en El Diario de México, recuperado de: https://www.diariodemexico.com/%E2%80%9Clos-panchitos%E2%80%9D-la-banda-que-aterroriz%C3%B3-la-cdmx-en-los-ochenta, consultado el 20 de mayo del 2018.

[20] Arce Cortés, Tania. ‘’Subculturas, contraculturas, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación?’’, *Revista Argentina de Sociología*, [en línea], Buenos Aires, v.6, no. 11, p. 257-271, dic. 2008, recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-32482008000200013&lng=es&nrm=iso, consultada el 3 de septiembre de 2017.

[21] ´´Moda Británica de finales de los años 60 y principios de los 70, su estética es afeminada y extravagante, pantalones acampanados, y botas de tacón exagerado, colores llamativos, plateados y dorados, ropa con diseños de lo más originales y variados, ropa ceñida, trajes futuristas brillantes, botas con plataforma, los peinados imposibles y kilos de maquillaje y purpurina utilizaban de forma exagerada tanto para hombres y mujeres, pelo frecuentemente largo’’. Spanish Dic, recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Glam, consultado el 20 de mayo del 2018.

Algunos ejemplos son el Real *Underground,* en la colonia Roma, UTA Donceles, UTA Insurgentes, el Dada X, Bizarro Café en la Condesa y en Coyoacán. Este último mencionado combina música y comida, así como el Samadhi Café y el *Scary Witchies.*

1.2 ¿De dónde vienen los góticos?

Una de varias cosas que los *punks* ingleses le heredaron a los góticos fue un par de botas negras. Para la contracultura el s ignificado fue la lucha obrera y para la subcultura un accesorio esencial para su atuendo: con hebillas, de terciopelo, de plataforma. Los oscuros aparecieron hacia finales de los años setenta en Inglaterra y dominaron la década siguiente principalmente a través de la música.

Para entender mejor el surgimiento y características de la subcultura gótica, es necesario remontarse a varios siglos atrás, donde el vocablo apareció y posteriormente estuvo presente en distintos momentos históricos y artísticos.

Cuatro momentos clave del gótico, rasgos que retoma la subcultura

Desde la aparición de los primeros jóvenes que vestían de negro e iban con un rostro pálido por todos lados, los vocablos que se han utilizado para denominarlos varían de un contexto a otro; de un país a otro e incluso de una década a otra. En Alemania e Inglaterra fueron llamados *goths* o en su castellanización, góticos. En España se les dice siniestros y en México se les conoce como *dark* o gótico.

Para seguir describiendo la formación de identidad y características de los jóvenes góticos, se explica que también decidieron retomar rasgos del expresionismo alemán, el cual consumieron para hacerlo parte de su cosmovisión.

El vocablo ''gótico'' ha aparecido en cuatro momentos de la historia y surgen en contextos distintos, con significados y características particulares. Sin embargo, la subcultura ha tomado diversas características de los momentos anteriores, por ejemplo, consumen novelas góticas y literatura del Romanticismo, ya que comparten ideas sobre la forma de ver al mundo y a las relaciones humanas. A continuación se mencionan los cuatro momentos:

1. Visigodos o góticos, año 476.	Su raíz etimológica viene del latín *gothicus*. La palabra ''gótico'' tiene origen en algunas de las tribus germanas y originalmente se les llamó ''visigodos''. El significado que tuvo fue ''pueblos bárbaros''. ''Los godos —góticos— eran vistos por los romanos como seres paganos y oscurantistas, sus costumbres incivilizadas causaban temor y asombro entre los ciudadanos de Roma, es por eso que el adjetivo «gótico» pasó a calificar cualquier manifestación cultural que se desviara del canon''[22].
2. Arte gótico, siglo XII.	Uno de los primeros historiadores de arte, Giorgo Vasari llamó de esta manera a la arquitectura medieval. En sus

[22] Tania Tagle, ''Gótico'',[en línea], México, *Algarabía*, 13 de noviembre, 2015,recuperado de http://algarabia.com/palabrotas/gotico/, consultado el 24 de septiembre del 2017.

	palabras la describe como ''caótica, oscura y poco digna''. La arquitectura gótica se presentó en Europa, De este estilo se destaca principalmente a las grandes catedrales, en donde predominó una intensa luminosidad en el interior y cúpulas bastante elevadas. La finalidad de esas dos características fue para tener contacto con un Dios más humano. En cuanto a la pintura, el tema religioso estuvo presente en diversas ocasiones, pero al mismo tiempo se inició la pintura profana, ya que se salió del tópico central. En su lugar los artistas comenzaron a plasmar paisajes.
3. Novela gótica, siglo XVIII.	El género literario nació en Inglaterra, se ubicó en medio del Siglo de las Luces. Hace una ruptura en su época, ya que sus temáticas profundizaban en lo irracional, fenómenos fantasmales y la transgresión de las emociones. Considerado a este género como un antecedente del Romanticismo[23] Características: lugares como castillos, fantasmas y damas asustadas; el componente argumental es la búsqueda del miedo, descripción de lugares lúgubres. Temas: tabús en la sociedad de la época: depravación moral y sexual, profecías, maldiciones, sueños, pasiones y fantasías. De los componentes anteriores surgen las bases para el cine de terror y de ciencia ficción actuales, así lo explica Didac Cubedo, especialista en literatura inglesa y norteamericana; es por eso que hasta hoy los monstruos cultivan los miedos (ya sea físico o emocionales) más grandes del ser humano a través de brujas, fantasmas y espíritus. ''La novela gótica por excelencia se materializa en Frankenstein de Mary Shelley. Conserva la esencia del género gótico, es escrita desde el terror''[24]. En Norteamérica Edgar Allan Poe se convirtió en el máximo exponente del género, con relatos como El cuervo. Didac Cubedo también explica que en la literatura victoriana y del Romanticismo se observan características góticas.
4. Subcultura gótica, siglo XX.	Los chicos lucen tristes, hay una ausencia de sonrisas en su rostro. Los góticos del nuevo siglo son una subcultura, en la que se identifican principalmente por la música. Las temáticas son tristeza, terror y generación de ambientes etéreos. Comienzan a aparecer en la Inglaterra de los años

[23]Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Historia de la novela gótica, recuperado de http://www.cervantesvirtual.com/portales/novela_gotica/historia/, consultado el 27 de septiembre del 2017.

[24] UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia). *La novela gótica inglesa, entrevista a Didac Cubedo, profesor de literatura inglesa y norteamericana,* Madrid, Serie Filología en Radio 3, 18 de enero, 2014, recuperada de: https://www.youtube.com/watch?v=-vXWsZ4cPsE , consultada el 27 de septiembre del 2017.

	setenta y ochenta.

Los tres primeros momentos históricos tienen ciertas características en común: todos generaron una ruptura en su época. Los godos fueron considerados muy salvajes y fuera de los cánones de civilización que había en ese momento; el arte gótico propone nuevos horizontes y formas de ver a Dios en medio del Medievo y comienza a pintar algo más que pasajes religiosos.

El arte gótico surgió durante la Edad Media, un periodo histórico en el la religión católica fue la protagonista del arte y hasta cierto punto hubo un regazo científico. Sin embargo, la propuesta arquitectónica y en pintura marca una ruptura: las temáticas abordadas comenzaron a cambiar y también la manera de ver a Dios: menos perfecto, más humano.
Por su parte la novela gótica propone abordar sentimientos y emociones, no guiarse por la razón y explorar el lado más oscuro y emocional del ser humano, junto con sus miedos e impulsos que podrían ser incorrectos en una sociedad de las luces, regida por la razón y la ciencia.

La cuarta aparición no es diferente, de nuevo irrumpen y generan propuestas artísticas, sobre todo en la música, en donde no usan batería, sino una caja de ritmos. Ese es sólo un ejemplo de lo que la subcultura comenzó a hacer. Hay ruptura de cánones establecidos en estilo musical y en ‘‘lo bello’’ a través las formas de caracterizarse a través del maquillaje y la ropa.

<u>El nuevo inicio fue a través de la música</u>

Inglaterra por excelencia ha sido cuna del nacimiento de contraculturas e identidades juveniles. Ha dado al mundo mucho *rock n roll*. El *punk* y el gótico son hijos de la misma madre, son hermanos. Reino Unido de la Gran Bretaña vio nacer y crecer a las primeras bandas llenas de rebeldía; aquellas que gritaron que el sistema político y económico sólo beneficiaba a unos cuantos.

En Inglaterra se formaron las primeras bandas de rock gótico. El legado del *punk* les quedó claro. Sin embargo, hay que señalar que las agrupaciones comenzaron en un ambiente *underground,* es decir, no tenían apoyo de disqueras. Estas, en un primer momento ignoraron lo que estaban creando los jóvenes.

Cristhian Chavero es periodista y un gótico de antaño. Se ha dedicado a investigar y profundizar varios aspectos de la subcultura. Actualmente es director editorial de la revista *Gótica* y en el pasado fundó las publicaciones *Sangre y Cenizas y Dark,* con el objetivo de investigar y difundir qué pasa con los góticos en México.

Desde su punto de vista, el ambiente creado por el *punk* sirvió como catalizador para todas aquellas propuestas musicales que no eran aceptadas, comprendidas o aprobadas por el público convencional, por lo que el círculo de personas que disfrutaban y difundían el *punk* eran estudiantes de escuelas de artes y filosofía.

En su libro *¿Quiénes son los góticos?, el gótico a través de los siglos* hace un recuento histórico del nacimiento de la subcultura gótica. Lo primero que señala al respecto es un análisis del rock gótico. Con años de documentación en torno a los temas, afirma: *’’hubo un grupo de jóvenes que provenían de una escuela de arte y que inspirados en algunos principios elementales del diseño, decidieron formar una banda cuyo estilo musical fuera*

el reflejo del principio funcional, aplicado a un grupo de rock, el cual sería la segunda variante en la música naciente de la época, su nombre Bauhaus, esto sucedió en 1979’’[25].

Los primeros jóvenes góticos comenzaron a crear melodías: un bajo, un teclado, una voz masculina. Darle un toque distinto a la música. La creación de ambientes noctámbulos y oníricos siempre ha sido una constante. Voces graves, líricas que muestran lo efímero de la existencia humana. *Joy Division* es el primer gran ejemplo.

El surgimiento del género *rock* gótico se dio oficialmente en 1979, a consecuencia del lanzamiento de la canción ‘Bela Lugosi’s Dead’ de la banda inglesa Bauhaus. Así lo afirma Alexander Carpenter en su artículo *The ‘’Ground zero’’ of Goth: Bauhaus, ‘Bela Lugosi’s Dead’ and de Origins of Gothic Rock.*

‘*’Hablar del inicio del rock gótico es hacerlo de libertad y autonomía, mucho se ha dicho que es un derivado del punk , sin embargo, la realidad es que todo comenzó a partir del pensamiento independiente de algunos músicos, quienes inspirados en la crítica y el reclamo social, se dieron a la tarea de crear un ritmo igualmente quejumbroso, pero a diferencia del punk, este pasó de los tópicos de tipo general a aquellos de orden personal , expresando cualquier tipo de sentimiento negativo como depresión, frustración, ira, remordimiento u otros’’*[26].

‘Bela Lugosi’s Dead’ es una canción que dura poco más de nueve minutos y la letra hace referencia al actor húngaro Bela Lugosi, persona de vital importancia porque estableció la imagen moderna y cinematográfica del vampiro. Protagonizó al Conde Drácula en 1927 y 1931.

El vampiro que encarnó Lugosi fue elegante: con capa negra, camisa blanca, corbatín de moño y chaleco, así se le ha ubicado durante décadas; además de su icónico peinado que enmarca su frente y un gesto de misterio y sed de sangre.

A continuación la traducción de la letra:

Blanco en blancas capas negras traslúcidas

El atormentado de vuelta

Bela Lugosi está muerto

Los vampiros han salido del campanario

Las víctimas se han desangrado

Líneas de terciopelo rojo, la caja negra

Bela Lugosi está muerto

Muerto viviente, muerto viviente, muerto viviente

Las novias virginales, el archivo pasado, su tumba

---

[25] Cristhian Chavero López. *¿Quiénes son los góticos?, el gótico a través de los siglos*, México, Editorial Sangre y Cenizas, 2012, p. 88.
[26] Chavero. *Ibídem.*

Sembrado con flores muertas del tiempo

Despojado en el florecimiento sepulcral

Sólo en una habitación oscurecida

La cuenta

Bela Lugosi está muerto[27]

Muerto viviente, muerto viviente, muerto viviente

En 1983 la canción fue parte del *soundtrack* de la película *The Hunger*, protagonizada por David Bowie y Catherine Deneuve y dirigida por Tony Scott. La historia que se narra es de una pareja de vampiros contemporáneos que vive en Nueva York. La cinta actualmente es de culto para la subcultura gótica, ya que pone sobre la mesa temas que a ellos les interesan: los vampiros, esa idea de los no muertos que viven para siempre, la musicalización y los ambientes o atmósferas creadas.

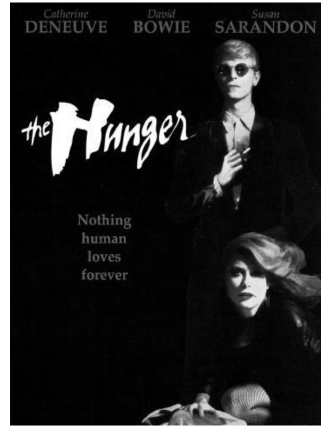

Imagen1. The Hunger *Imagen2. Banda Bauhaus* *Imagen3. Bela Lugosi, 1927*

''*Bauhaus* mezcló un sonido emergente, diseñado para subrayar letras que tendían hacía temas neogóticos, de alineación, melancolía y lo sobrenatural''[28]. El personaje que creó el vocalista Peter Murphy sobre el escenario fue un vampiro que se contorneaba de un lado a otro en el piso y estremecía a su público. Su semblante casi transparente cultivó aún más el misterio. Con una capa negra y sombrero, con elegancia absoluta solía salir de un sarcófago al inicio de cada presentación.

Esta fue la banda inglesa que revolucionó y comenzó a crear una especie de *performance* más allá de tocar en vivo. Desde sus temáticas en las canciones, hasta las atmósferas lúgubres recreadas con cada nota musical y un vocalista con fama de vampiro, *Bauhaus* fue por excelencia quien creó el rock gótico. En palabras de Alexander Carpenter ''hubo una audiencia creada a través de sus esfuerzos''.

---

[27] Música.com, *Letra de Bela Lugosi's dead (en español),* recuperado de https://www.musica.com/letras.asp?letra=1535622, consultado el 4 de septiembre del 2017.
[28] Carpenter, Alexander. ''The 'Ground Zero' of Goth: Bauhaus, 'Bella Lugosi's Dead' and the Origins of Gothic Rock'', *Popular Music and Society*, 35:1, p.33.

A las disqueras les parecía una extravagancia esta música. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que en realidad había una mina de oro dentro de la proliferación de tantas bandas. Ubicaron, en primer lugar, a la imagen que proyectaban los músicos, ya que salían maquillados al escenario.

Las casas productoras como *Emi, Polydor, Elektra* y *Virgin Records*[29] optaron por crear un concepto que englobara a todas las propuestas. Cristhian Chavero explica que para comprender totalmente el origen y evolución del rock gótico hay que señalar la raíz de todo: el surgimiento de *The Dark Wave* (La ola oscura), así lo denominaron las disqueras.

Las bandas que corrieron con suerte y estuvieron en la mira de los productores fueron *The Cure* y *Siouxsie and the Banshees*. Tuvieron discos y giras por toda Europa. Su popularidad creció y creció. Sin embargo, la industria discográfica rechazó e ignoró a muchas otras propuestas.

En su misión por ser rentables, las casas productoras decidieron enfocarse sólo a las bandas que venderían miles de discos. Esta situación es importante, ya que se da la primera gran fractura entre la escena del gótico internacional: bandas comerciales y agrupaciones *underground.* Las segundas se inventaron formas para seguir adelante: ser autosustentable.

En cuanto a ¿por qué llamar a las nuevas bandas ''góticas'', cuyos integrantes eran pálidos y sus melodías eran agudas y siniestras? Al parecer este capítulo dentro de la historia de la subcultura fue producto del azar:

''Era el comienzo de los años ochenta, cuando en una entrevista al grupo UK Decay, banda que en su obra mostró imaginería de muerte y vampiros […] Se les preguntó acerca del nombre con que definirían su música, estos contestaron en un estado etílico y entre risas que ellos hacían rock gótico y así surgió el nombre que acuñó a todo un estilo''[30].

Pero al parecer no fue sólo azar: ya se ha dicho que 'Bela Lugosi's Dead' representó el inicio de un género nuevo de rock, que expresa el sentir de un grupo de jóvenes que lucen pálidos, visten negro, pintan sus uñas y sus ojos; lucen diferentes a los demás y retoman el lado emocional del Romanticismo y la novela gótica, nacidos en Inglaterra también.

En una banda de rock es de fundamental importancia la guitarra eléctrica. Desgarrar las cuerdas, pegarle con todo al bombo y a la tarola. Sin embargo, las distintas variantes de la música *rock* han permitido experimentar. En el *gothic rock* se optó por darle más peso e importancia al bajo: notas agudas y profundas que crearon atmósferas lejanas. El teclado y los sintetizadores también se integraron y lograron un vital protagonismo en cada canción que los jóvenes *dark* ejecutaban.

Para que la subcultura gótica llegara a otros lugares del mundo, hubo quienes apoyaron a bandas que nadie tuvo en la mira en un momento dado. Contribuyeron, por ejemplo, *4AD, Cleopatra Record, Projekt y Hyperium Records*. Incluso las bandas comenzaron a crear sus propios sellos discográficos como *Sisters of Mercy* y *Bauhaus.*

---

[29] Chavero. *Ibídem*.

[30] Alma Graciela Verduzco Arias*, ''Características Psicológicas de la subcultura gótica'',* Tesis de Licenciatura publicada, México, Universidad del Tepeyac, Escuela de Psicología, 2008, p.91.

Así fue como poco a poco llegaron del viejo mundo a América, iniciando en Estados Unidos, los mensajes entorno al alma y su sanación. El cuestionarse la existencia humana a través de la música y gritar hacia dentro lo que le dolía al joven en una sociedad inglesa devastada por la aplicación del neoliberalismo y el nuevo capitalismo salvaje.

¿Qué siente, de qué habla un gótico en su música?

''Ahí donde el punk despotrica, destruye y propone hacia afuera; el rock gótico crea pensando hacia adentro'' Cristhian Chavero

En cuanto a las temáticas de sus primeras canciones, sobre todo se hablaba de la tristeza, la melancolía y la soledad. Cristhian Chavero explica que dentro de los discursos de la subcultura se manifiestan con frecuencia este tipo de sentimientos y emociones porque se hace una introspección, se mira hacia adentro y se hace un examen de conciencia de la existencia del individuo.

Chavero sigue explicando en su libro *¿Quiénes son los góticos? El gótico a través de los siglos* que en los productos culturales del movimiento gótico hay tres temas recurrentes: el primero hace referencia al horror (presente en la novela gótica), después menciona a la introspección y la decadencia de la existencia humana (apareció en la literatura del Romanticismo). El tercer eje temático es el misticismo.

Por tanto el joven gótico crea una conciencia sobre el mundo que lo rodea y lo impacta. Evidentemente se da cuenta de las problemáticas y a diferencia de otras subculturas, expresa su inconformidad de maneras no violentas, a través del arte- Dentro de la investigación de la psicóloga Alma Graciela Verduzco, se afirma que:

''El gótico es, miedo, pues la humanidad lo causa por sí misma. El gótico es angustia y desesperación por no poder convencer al mundo de sus errores y no poder hacer entender al hombre que se está asesinando el uno al otro […] que se tienen que refugiar en ellos mismos gritar, para sentir, para ser''[31].

La investigación de Verduzco indaga en testimonios de jóvenes que se han identificado con la subcultura. Ellos afirman que el gótico es poner la existencia del hombre frente a las dos realidades más absolutas e inevitables de nuestra realidad: vida y muerte.

Es claro que los góticos sufren de un hastío de la realidad. Las salidas para las depresiones y tristezas detonan en la creación de música. El hecho de que ellos creen atmósferas lejanas e infinitas con sus instrumentos trae consigo un escape, pero al mismo tiempo se está recordando, a través de la lírica de sus canciones, la decadencia del ser humano.

Una decadencia no económica; más bien existencial, moral y espiritual. ''Consideran a la sociedad decadente y alienada''[32]. El texto de Bolaños sostiene que el joven gótico se convierte en una especie de espectador y algunas veces en narradores de la violencia cotidiana.

---

[31] Verduzco., *loc. cit*. p. 141.

[32] Bolaños Gordillo, Luis Fernando, ''Los jóvenes góticos incipientes: entre la música alternativa y una percepción desolada de la existencia'', *Culturales,* Universidad Intercultural de Chiapas, Enero-junio 2011, no. 13, vol. VIII, pág.106.

Así fue como en Europa se gestaron los primeros mensajes de reclamo espiritual, sobre la calidad humana en las personas. Sobre la construcción de realidades paralelas, pero que al mismo tiempo gritan en armoniosa sintonía que tan mal está el ser humano con él mismo.

En el texto *El alma del movimiento gótico* se hace la siguiente descripción acerca del sentir de los creadores de mensajes en la música gótica: ''Todo aquello que aflige al alma y que despierta una extraña y placentera melancolía por un pasado lejano y por aquello que nunca será''[33].

El ser humano ha estado plagado de estos sentimientos. Con frecuencia se recuerda el pasado, el ''hubiera hecho esto o lo otro''. Perder a personas importantes en nuestra vida. Se tiene el placer de recordar, de añorar lo lejano e inalcanzable porque ya pasó.

Otras influencias para los góticos

La subcultura gótica produjo principalmente música, sin embargo consumió otros productos culturales anteriores a ellos como la literatura del romanticismo. Retomaron personajes, sentimientos y cosmovisiones propios de una Inglaterra del siglo XIX. También usaron de nuevo a la moda victoriana para vestirse. Aparecieron de nuevo el terciopelo, el encaje, el *corsette* y los sombreros.

El Romanticismo se gestó en la Inglaterra del siglo XIX. Se manifestó en teatro, narrativa, poesía y música. El contexto en el que surgió fue poco después de la Revolución Industrial, en donde la máquina de vapor comenzó a sustituir el trabajo del hombre.

Ese cambio en la lógica de trabajo generó varios ajustes sociales: búsqueda de mercados, expansión colonial y el aumento de la población urbana. Al siglo XIX se le llamó también *Siglo de la Historia* ''porque en él prevalece la idea de que todas las directrices que lo conforman están en perpetuo movimiento''[34].La ciencias estaban en constante avance y construcción.

Como consecuencia de un mundo en constante cambio, el arte comenzó a expresar su preocupación ante el panorama. El artista romántico experimentó una angustia constante e inseguridad ante un mundo contradictorio; tuvo que restringirse a su intimidad, con una actitud pesimista.

''Su escepticismo hacia el mundo real los lleva a imaginar atmósferas de gran exotismo y melancolía […] vuelven los ojos a la Edad Media: el paisaje ruinoso y evocativo se convierte en la atmósfera ideal para el creador. Se da rienda suelta a la nostalgia, al ensueño y al sentido de la muerte''[35].

Otras características del Romanticismo son la búsqueda de sí mismo, el culto al yo, la idealización, inseguridad ante un cosmos contradictorio y el predominio del sentimiento sobre la razón. No hubo reglas o restricciones al momento de crear. Los personajes dentro de las novelas se caracterizaron por sufrir constantemente por amor, angustia,

---

[33] Ortiz, *loc. cit.* p. 57.

[34] Correa Pérez, Alicia y Arturo Orozco Torres, *Literatura Universal,* Editorial Pearson Addison Wesley, México, 2004, p. 252.

[35] Correa Pérez, Alicia y Arturo Orozco Torres. *op. cit.,* p. 253.

tener un futuro que ellos no habían elegidos y otros miedos propios de la existencia humana.

Algunos de los escritores románticos fueron: J. W. Goethe, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Jane Austen, Emile Bronte, Lord Byron, Gustavo Adolfo Bécquer, José Zorrilla, entre otros. Para la subcultura gótica retomar y consumir la literatura del romanticismo fue parte de su identidad, ya que se sintieron fuertemente atraídos con las emociones desbordadas y sentimientos a flor de piel por parte de los personajes creados y las historias narradas.

Drácula, de Bram Stoker es una novela publicada en 1897 y aunque apareció a finales del Romanticismo, sus características, personajes y trama denotan un precedente dentro del movimiento y se convirtió en un referente en el mito del vampiro. Por ejemplo, varias películas de vampiros del siglo XX se basaron en el personaje creado por Bram Stoker; *Nosferatu* fue el resultado más claro para representar a un ser que vive de sangre, habita un castillo y cuyo punto débil es la exposición al sol.

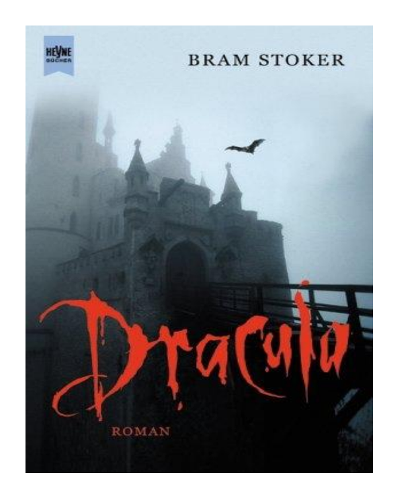

Imagen4. Portada del Libro Drácula *Image5. Película Nosferatu, 1922*

A la subcultura gótica también le ha llamado la atención el Expresionismo Alemán, un movimiento artístico que surgió a principios del XX, antes de la Segunda Guerra Mundial. Si algo lo caracteriza es la deformación de la realidad y la exteriorización de los sentimientos, sin buscar belleza o cánones estéticos aceptables.

''El Expresionismo estuvo muy marcado por el pesimismo que reinaba en la Europa de entreguerras, lo que les llevó a representar el miedo, el horror y la fealdad en muchas de sus obras''[36]. Tuvo como objetivo despertar en el público sensaciones únicas.

Pintura, cine, música y literatura fueron algunas de las artes en las que estuvo presente el expresionismo. En cuanto a la pintura, los inicios se dieron entre dos grupos de artistas alemanes: *Der Blaue Reiter* o ''El jinete azul'' y *Die Brucke* o ''El puente''. Desde entonces destacaba el color (para ellos tenía un poder simbólico y dramático para provocar emociones), el dinamismo y sensaciones como los recursos principales.

[36] S/a. *Expresionismo alemán*, recuperado de: http://www.tfo.upm.es/docencia/ArtDeco/Expresionismo.htm, consultado el dos de octubre del 2017.

En el cine se produjeron obras notables, donde tomaron protagonismo las temáticas y representaciones oníricas o sombrías; los escenarios eran deformados según cada situación. Se entiende que hay una herencia de tradición gótica y romanticismo medieval.

Dentro de los escenarios se utilizó el contraste blanco y negro. Otra de sus características estéticas es poner líneas cerradas y agudas en los planos de cada escena. Es decir, hay una estilización a través de los ángulos rectos que se formaban, con el propósito de crear inquietud y terror. No había líneas curvas.

Los personajes creados significaban arquetipos; en los actores era importante el maquillaje para marcar aún más las expresiones faciales y en la puesta en escena sólo se les iluminaba a ellos para captar la total atención del espectador. De esta manera se formaba un juego de sombras. Había conmoción representada de manera psicológica y pulsión de muerte.

Algunas de las películas fueron: *El gabinete del doctor Caligari* de Robert Wiene en 1919, *Nosferatu* de Friedrich Wilhelm Murnau en 1922, *El Golem* de Paul Weneger en 1914 y *Metrópolis* de Fritz Lang en 1927.

La subcultura gótica además de consumir y crear música, decidió también profundizar y nutrirse de disciplinas artísticas del pasado, en donde encontró una identificación en la forma de ver al mundo y expresarlo a través de un discurso lleno de nostalgia, melancolía y un cuestionamiento hacía el contexto en el que se vivía.

1.3 La Ciudad de México se oscurece: son sus góticos

Finalmente, las primeras bandas con su material musical aterrizan en México (finales de la década de los 80’ e inicios de los 90’), debido a factores como la migración de personas a otras ciudades del mundo - Estados Unidos y el continente europeo -, la apertura del mercado, entre otras circunstancias.

México, un país donde los procesos políticos y sociales han dejado estragos de pobreza y desigualdad. En los noventa se vivían las primeras consecuencias del neoliberalismo, sin dejar de mencionar el efecto tequila de 1994, junto con el levantamiento zapatista.

Se sufre y se calla. Se sigue trabajando para sobrevivir en un sitio en donde se ha saqueado y explotado, primero por extranjeros y después por los propios paisanos. Aquí huele a que se ha luchado, pero no lo suficiente. El espíritu está rendido y necesita escapes, salidas para retomar el vuelo. Se comienza a crear hacia adentro, como mencionó Chavero.

La aceptación e identificación con el gótico comienza. Los sentimientos son casi los mismos. México es un caso especial. En él cada sentimiento está latente todo el tiempo a lo largo de su historia: melancolía, culto a la muerte, misticismo y seres sobre naturales son parte de su cosmovisión.

Hay que hacer una serie de aclaraciones en cuanto a la llegada y generación de identidad en la subcultura gótica y México. La antropóloga Tania Arce explica que los góticos mexicanos son el resultado de una mezcla de las escenas góticas a nivel mundial y

expone: *''lo que inscribe al grupo dentro de lógicas globales, pero con expresiones locales, al obedecer realidades específicas''*[37].

Es decir, el contexto de cada individuo, su familia, la escuela, la sociedad en la que crece es determinante para saber qué es lo que le gustará, sus costumbres y creencias. En la subcultura gótica mexicana se obedece a lógicas locales, como menciona Arce y un ejemplo es la inclusión de calaveras o calacas en su vestimenta.

Más adelante, con base en dos entrevistas realizadas a personas que narran su contexto, se va a explicar de una mejor manera cómo la lógica global llegó (subcultura gótica inglesa) y se mezcló con expresiones locales, en las que se coincidió en algunos aspectos y ese factor contribuyó a que los góticos se quedaran en el país y que al mismo tiempo se generara una identidad propia en la realidad especifica del mexicano.

El contexto político y social es un elemento importante para poder analizar la formación de una identidad en jóvenes. Aunque los entornos principales para el individuo son la familia y la escuela, es pertinente considerar relaciones más globales. El *boom* del gótico se dio en la década de los noventa. Los años anteriores fueron claves para la detonación de una crisis financiera en México.

Aunque no influye del todo, es necesario mencionar al contexto anterior, los ochenta. ''Los ochenta fueron tiempos oscuros. El sistema insistía en que ''las utopías'' habían muerto y se vivía ''el fin de la historia''. Para los oligarcas era el capitalismo salvaje, para los más miserables el ''no hay futuro''[38].

Dentro de la cosmovisión del mexicano se tiende en muchas ocasiones a tener ciertos pensamientos con visiones al pasado. No sólo a nivel individual, sino también en la configuración de identidad nacional se tienen sentimientos encontrados en cuanto a la historia de un país que no ha sido exitoso en su totalidad, por distintas razones.

La nostalgia de ''casi ser de primer mundo'', ''de casi ser de clase media'', ''de casi salir de la pobreza'' y de que haya nula democracia e igualdad social son algunos estragos por los que el mexicano grita. De hecho Octavio Paz y Roger Bartra han hablado en varias ocasiones sobre la melancolía constante del mexicano promedio en torno a su contexto.

En los ochenta, las identidades juveniles que predominaron fueron los panchitos y los *punks*. Ellos eran una clara muestra de que el sistema y el gobierno habían estado fallando. No hay oportunidades de educación para todos. Pobreza, delincuencia, hoyos *funkies*. Los estragos comienzan a hacerse presentes.

Para la década de los años noventa el mundo estaba por terminarse. ''En 1994 se dio la devaluación en México, que trajo un drástico cambio en el panorama económico del país, cuando poco antes se pregonaba la entrada de México al primer mundo, por la supuesta estabilidad. Con la caída del peso frente al dólar los sueños se quebraron y muchas familias quedaron endeudadas hasta el extremo. En este contexto, el *dark* se convirtió en un refugio para muchos jóvenes, de esa realidad oscura y decepcionante''[39].

---

[37] Arce Cortés, Tania. ''El *gothic rock* como conformador y formador de los góticos: la música generando un estilo de vida'', *Asociación Latinoamericana de Sociología*, Buenos Aires, 2009, p.3.
[38] José Agustín. *La tragicomedia mexicana tomo 3*, México, Editorial Planeta, 2007, p.82
[39]. Ortiz, *Ibíd.,*p 27.

La primera ola del gótico cobró vida en la década de los años noventa. Es importante este periodo de diez años para la consolidación de la identidad gótica. Por otro lado, en estos años los pioneros en unirse a la subcultura gótica desde un principio tuvieron claro que debían aportar a su movimiento juvenil. Así es como nacen asociaciones, grupos artísticos, círculos literarios y gestores culturales que se mantienen en actividad hasta nuestros días.

Comienza a sonar *rock* gótico en la capital del país

A principios de los años noventa en la Ciudad de México se comenzó a ver a jóvenes vestidos de negro, con los cabellos alborotados, botas de plataforma y maquillaje blanco. Su actitud era lúgubre. Los varones se dejaron el cabello largo y se pintaban las uñas de negro.

Se estaba llevando a cabo la gestación los góticos. Fue en la capital de país donde se dio mayor apertura a la subcultura extranjera a través del tianguis cultural de Chopo, en donde se intercambiaban *casettes* y discos de bandas inglesas y norteamericanas que ya tocaban rock gótico; ahí también se encontraba ropa propia de su estilo: vestidos, blusas con holanes, de encaje y terciopelo. Las botas y más tarde accesorios, como aretes y collares de murciélagos.

Más tarde en la UTA Donceles (Unión de Trabajadores Autogestivos) también se formó un espacio de comunidad y tolerancia, donde se dieron presentaciones de agrupaciones. Las nociones preliminares indican que a principios de los noventa se comenzaron a formar bandas con características góticas. En este sentido, refiriéndonos a las atmósferas creadas, las líricas y la caracterización de los personajes en las bandas.

La integración del teclado y el protagonismo del bajo, con las notas agudas, proporcionaron el ambiente etéreo, relativo a los sueños y viajes a atmósferas volátiles, mismas que se complementaron con las líricas; estas en las canciones son claves para entender qué es lo que la juventud de ese momento le quería decir al mundo, por eso será pertinente analizarlo.

La caracterización de los personajes en las bandas fue parte de la búsqueda de identidad. Por ejemplo, Robert Smith (vocalista de *The Cure*), solía pintarse la cara de blanco, los labios rojos, delinearse los ojos de negro y alborotarse el cabello. Con el tiempo muchas otras bandas adoptaron este *look*, sin saber que Robert lo usaba porque se veía bien, pero no para expresar su lado *goth* u oscuro.

Las personas adoptaron esa forma de caracterizarse y en México no fue la excepción. Saúl Hernández en sus primeras presentaciones con Caifanes solía llevar el cabello despeinado y el maquillaje blanco, como muerto o fantasma, aunque no se identificase como gótico.

La herencia pasó a otras bandas y hasta la fecha, el verse pálido y tener los ojos delineados corresponde a verse y sentirse gótico. No sólo los integrantes de las bandas usaban el maquillaje, también los otros jóvenes que se identificaban con la subcultura, que contribuían o no a ella.

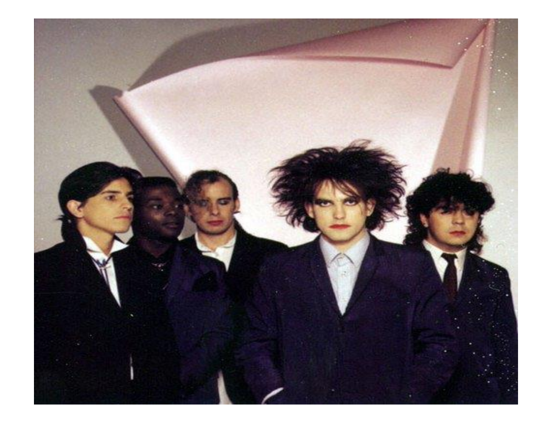

Imagen6. Caifanes *Imagen7. The Cure*

El Centro Histórico de la Ciudad de México ha sido el escenario principal en donde los góticos comenzaron a reunirse. Durante la década de los noventa, las primeras bandas o propuestas musicales ensayaban y tenían pequeñas presentaciones en bodegas de República del Salvador y Argentina[40].

''El boom del movimiento o escena *dark* en México fue en 1994, cuando vino por primera vez al país el grupo norteamericano *London After Midnight* ''[41]. La banda americana tomó su nombre de la película sobre vampiros de 1927. Sin embargo, ya anteriormente bandas como *The Cure, Sisters of Mercy* , J*oy Division, Siouxsie and the Banshees* eran escuchadas y conocidas en el país. No tenían un gran número de seguidores, pero ya eran ubicadas como góticas u oscuras.

Imagen8. Banda London After Midnight *Imagen9. Banda Vía Dolorosa*

Algunas de las primeras bandas fueron *El Clan,* que apareció en 1991, con un sonido *dark* agresivo. Después se formaron *Valeria, Funeral Moon, Gorgonas, Veneno para las Hadas*, *Vía Dolorosa, Fractalia, Anabantha*, entre otras. Tan sólo algunas están activas.

[40] Vianka Mildred Martínez, pionera del movimiento gótico en la CDMX lo explicó en entrevista.
[41] Ortiz, *loc. cit.* p. 35.

El Clan y su disco ''Sigue soplando el ánima''

El Clan ha sido una de las bandas que siguen haciendo música actualmente. En la década de los noventa, gracias a su sonido innovador fue considerada la primera banda de rock gótico del país. Su segunda producción ''Sigue soplando el ánima'' destaca en cuanto a las temáticas que presenta.

Es por eso que tanto por su trayectoria, como por los elementos que aportaron para gestar y enriquecer al género musical en el país hay una semblanza, que posteriormente se enfoca en su segundo disco para describirlo, ya que será necesario para el análisis que se hace en el tercer capítulo.

Imagen10. Banda El Clan en los 90'

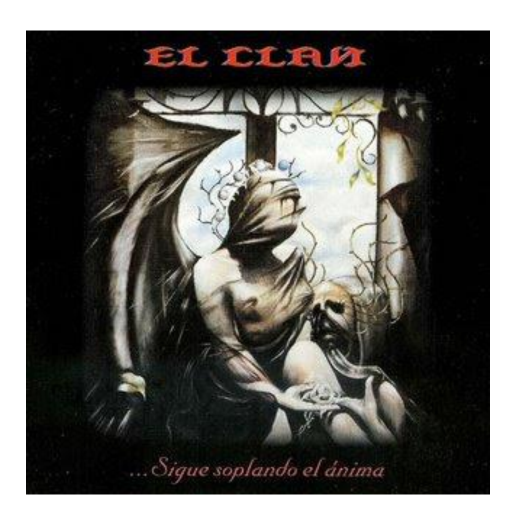

Imagen11. Portada del disco

Desde su sitio web en *Facebook,* la banda *El Clan* se describe así: ''Rock directo, visceral, duro, áspero, misterioso, triste y casi siempre, por naturaleza, oscuro. […] es una fusión de emociones y sentimientos basados en un acto escénico centrado en la presencia y teatralidad de su *frontman*, bajo el cobijo de una experimentada banda que despliega descargas sonoras de energía y fuerza en el escenario, dando como resultado una mística conexión con el público en un verdadero lapso de introspección y entretenimiento''[42].

Una voz profunda que susurra y cuestiona a dónde vamos cuando morimos, qué destino tiene nuestro cuerpo y alma al separarse, acompañado de una marcha fúnebre y un sintetizador son parte de 'Intriga', canción interpretada por Hugo Grob, vocalista de *El Clan*.

'Sigue soplando el ánima' fue el segundo disco que se grabó en 1998. La agrupación apareció en escena en 1991 y a partir de haber ganado el segundo lugar en ''La batalla de las bandas II'' que organizaba Rockotitlán, cobró popularidad y fuerza; se consolidó como una banda clave dentro del movimiento gótico.

''Rockotitlán es la génesis, actuó como 'la universidad', el máximo grado, las bandas al pisar su tarima obtenían una especie de graduación de nivel. Era el centro difusor y divulgador del rock, no era necesario traer miles de copias vendidas para figurar, es más,

[42]Página de *Facebook* de *El Clan*, recuperado de: https://www.facebook.com/elclanmx/info/?tab=page_info, consultada el 12 de mayo del 2017.

''primero se tocaba en Rocko y después había disco'', coinciden muchos de sus protagonistas''[43].

El primer disco de *El Clan* ''Sin sentir'' tocó temas fantásticos, como lo son los duendes y las brujas. En su marcado estilo musical y su presencia escénica también se encontró que recreaban atmósferas plagadas de misticismo. La banda no sólo tocaba, su vocalista en ese momento (Gustavo Pérez) se convertía en un personaje y realizaba *performance.*

Recibieron varios reconocimientos y sus presentaciones (demandadas por la propia comunidad gótica, porque Radio UNAM lanzó una encuesta para saber qué banda debería aparecer en un festival que organizó la emisora. Los radioescuchas hicieron ganador a *El Clan*), tuvieron total éxito.

Su video 'Las brujas' obtuvo mención honorífica por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y era mostrado en MTV y Tele Hit. Sus logros están presentes en la historia de la escena gótica nacional: en 1994[44] la agrupación participó en el Primer Festival Gótico de la Ciudad de México y la Noche Gótica.

En 1997 y 1998 la banda decide renovarse y seguir creciendo como músicos. Su nuevo disco ''Sigue Soplando el Ánima'' viene acompañado de mensajes introspectivos, la voz ahora es de Grob, quien con su peculiar estilo envuelve con cada canción a cuestionarse sobre la existencia y los misterios de la muerte en la naturaleza humana.

Esta ocasión el disco fue grabado bajo el sello *Opción Sónica*[45] a cargo de Edmundo Navas, coleccionista del Tianguis Cultural del Chopo y quien tuvo un espacio en la estación radiofónica *Radioactivo*. La disquera se caracterizó en los 90' por ser una alternativa que aceptaba propuestas de vanguardia. Ha sido una de las productoras y distribuidoras más importantes del país. Grabó a *Hocico, Riesgo de contagio* y el primer disco de *La Barraca*[46]. Actualmente ya no existe.

El segundo disco fue producido por Fernando Martínez del Campo y masterizado por Johny Indovina, personaje importante dentro de la escena gótica norteamericana. Fue vocalista de la banda *Human Drama.* Al mismo tiempo, en 1998 *El Clan* fue telonera de esa banda y en múltiples ocasiones han compartido el escenario.

El videoclip del sencillo 'Furia' vio la luz en 1998. Está construido en torno a escenas vampíricas, en donde la banda muestra en su máximo esplendor un atuendo gótico propio de los noventa: camisas de holanes, chalecos con grecas estilo victorianos, pantalones de terciopelo, el cabello largo y por supuesto delineador y labial negro. Fue proyectado en televisión abierta por canal 34, en un programa que desde hace ya varios años entrevista a bandas emergentes mexicanas: *La zona fusión.*

---

[43] Leonardo Frías Cienfuegos. ''Volverá Rockotitlán a las andadas con nueva sede'', en*: El Universal*, 9 de octubre del 2008, recuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/545393.html, consultado el 11 de mayo del 2017.
[44] S/a. *Biografía de El Clan*, recuperado de http://www.rock.com.mx/elclan.html consultada el 11 de mayo del 2017.
[45] Antonio Malacara. ''Crean la disquera Noise Control; editará música de vanguardia'', en*: La Jornada*,20 de enero del 2002, recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2002/01/20/23an1esp.html, consultado el 11 de mayo del 2017
[46] Rubén Castro. ''Disqueras independientes, éxitos y fracasos'', en: *El Universal*,16 de abril del 2008, recuperado de: http://foros.eluniversal.com.mx/blogs/wweblogs_detalle.php?p_fecha=2008-04-16&p_id_blog=33&p_id_tema=4672 , consultado el 11 de mayo del 2017.

Sus producciones discográficas suman cinco y un disco en vivo, producido en 2012. El material hace un homenaje a su primer cd ''Sin Sentir''. Además ha colaborado en diversos homenajes, en 1999 hizo lo propio con Caifanes, grabaron 'Será por eso' y en 2013 '*Fascination Street'*, de la banda ingles de rock gótico *The Cure.*

La banda sigue teniendo presentaciones en el *underground* capitalino. Llevan a cabo conciertos en bares y foros que los vieron nacer como el *Dada X.* Actualmente existen muchos más sitios en donde poder tener un toquín, por ejemplo el *Foro Bizarro*, con dos sedes: en la colonia Condesa y otra en Coyoacán.

Hay más apertura, porque así lo han demandado las personas. Tener sitios en donde beber, platicar y escuchar música ''poco convencional''. Desde 2012 *El Clan* volvió con su vocalista original: Gustavo Pérez. La banda ha realizado importantes giras en Los Ángeles.

'Sigue soplando el ánima', el segundo disco está constituido por 12 canciones, de ellas se seleccionarán algunas que se consideran pertinentes para el análisis de la forma simbólica y se hará una descripción detallada de cada una. Se identificarán elementos: muerte, melancolía y tristeza.

El Clan ha tenido constantes cambios en su alineación. Para el disco del que se habla, ellos eran los integrantes en aquel 1998: Hugo Grob en la voz, Lucas Ortigoza era el bajista, Guillermo Clemente en los teclados, Vico Mendoza en la batería y Jaime Chávez en la guitarra, este último es el único integrante que permanece con la banda desde sus inicios.

¿Qué más proponen los góticos en la Ciudad de México?

La subcultura gótica no fue ni ha sido una moda pasajera. Sus objetivos están claros y los cumplen con cada exposición que llevan al extranjero; cada libro editado bajo la autogestión de editoriales independientes. Los góticos están vigentes y la ''vieja guardia'' que ha movido a la escena está consciente de la trayectoria que ha tenido desde los años noventa. Ellos prevalecen y siguen proponiendo a través de sus acciones.

Los góticos en México comenzaron a generar sus propias formas de expresarse a través del arte. Se hace referencia al arte como la literatura, la pintura, el teatro, la fotografía y demás disciplinas. Los escenarios en ocasiones les fueron negados. Uno de los objetivos principales en la subcultura, al menos en la Ciudad de México y como lo platican los pioneros de la escena, es proponer, gestionar y aportar ideas nuevas para que la identidad juvenil no muera.

Por ejemplo, *La Orden del Císter* es una organización que desde 1995 ha gestionado diversos proyectos, como exposiciones plásticas sobre la muerte.

Daniel Drack, gestor cultural y director actual de *La Orden del Císter*, en entrevista[47] para *BBC Mundo*, afirma sobre la identidad del gótico: ''la ideología gótica está cimentada en cuestiones estéticas y ciertos productos o gustos culturales que los sujetos tienen en común''.

[47] Primavera Téllez Girón. ''Los oscuros góticos'', en: *BBC Mundo*,7 de abril del 2008, recuperado de: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_7331000/7331141.stm, consultado el 13 de abril del 2015.

Ser autogestivo indica generar los recursos necesarios para seguir produciendo eventos culturales, en donde se exponen las obras realizadas; es por ello que también comenzaron a surgir lugares en donde los góticos se reúnen y organizan. Desde un concierto, hasta una exposición fotográfica son algunas de las actividades que realizan. Daniel Drack también comentó al respecto, en la misma entrevista, que la aportación de los góticos a la sociedad es mejorar el nivel de vida a través del enriquecimiento cultural.

Otra de las manifestaciones artísticas en las que han creado e incursionado los góticos a través de las décadas, al menos en la ciudad de México, es el teatro. En 1994[48] (misma década del *boom goth* en el país), un grupo de jóvenes comenzó a poner en escena algunas obras de teatro de la corriente romántica. Las temáticas principales fueron los vampiros, hombres lobos, fantasmas y brujas (personajes que el gótico retoma).

Vianka Mildred Martínez, mejor conocida como *Voodoo Girl*, fue una de las fundadoras del colectivo. A lo largo de los años han presentado *perfomances* y escrito sus propias obras.

Otra de las manifestaciones artísticas autogestivas que se ha desarrollado en el movimiento gótico de la Ciudad de México es la producción literaria, así como su publicación. ‘’La sangre de las musas’’ y ‘’El *Under* ediciones’’ son dos casas editoriales que Carlos Camaleón fundó. Ahí se publican libros y fanzines que se crean dentro de la escena oscura.

En el campo editorial, las revistas también han estado presentes. Años después de la aparición de la subcultura en el país, los mismos pioneros quisieron esclarecer los prejuicios que rodean a sus expresiones; por lo tanto tuvieron el objetivo de explicar quiénes era. Así fue como llegaron *Sangre y cenizas, Dark y Gótica.* Cristhian Chavero López fue el responsable de llevar a cabo cada publicación.

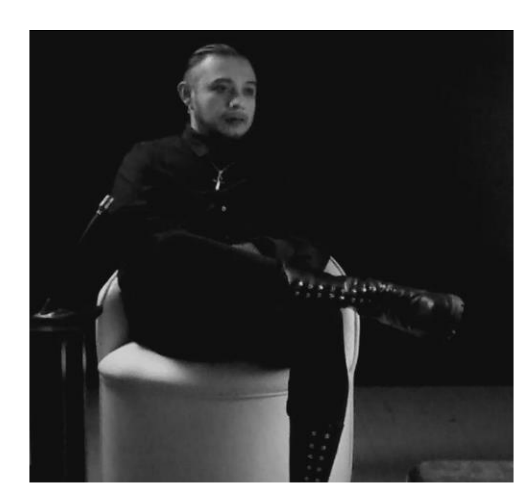

Imagen12. Daniel Drack

Imagen13.Cristhian Chavero López

[48]*¿Almas Perdidas?*, recuperado de: www.myspace.com/almasperdidas, consultado el 15 de abril del 2015.

El discurso gótico mexicano

Cristhian Chavero señala que la subcultura gótica se nutre y enriquece a partir de múltiples manifestaciones artísticas y filosóficas que se condensan en el Eros y el Tánatos. Pulsiones de muerte que se interpretan y retransmiten a través de la construcción de discursos.

‘’Detrás del discurso de la atmósfera musical están las palabras que completan el sentido de todo, forma y fondo’’[49], expresa Chavero. A continuación se reproducen tres fragmentos de discursos : un poema, la bienvenida de la Orden el Císter AC y la lírica que pretende dar sentido a un festival oscuro llamado Octubre Negro que organiza Vecordia Producciones. Se podrán identificar las líneas esenciales del discurso: tristeza, melancolía, nostalgia y culto a la muerte.

Sangre y cenizas

‘’[…] La sangre es esa chispa vital que mueve el ciclo de la vida (que creemos eterno). Parece frágil hablando de un hombre, aunque hablando de humanidad es un torrente casi inextinguible. Irónicamente nosotros nos reducimos físicamente y regularmente a sólo cenizas que se deslizan ridículamente por el aire.

Entonces ofrezco mi cuerpo al sol en un sacrificio nihilista de coraje, corto mis venas, ¡De sangre y cenizas estamos hechos!’’[50]*.*

Cristhian Chavero

Bienvenida de la orden del Císter AC

‘’Partidarios del arte por el arte, nihilistas, iconoclastas, anarquistas y malditos. Todos aquí reunidos para juntos estar solos. Este es nuestro legado, nuestra inmortalidad. En el plasmamos nuestra violencia, tristeza y hastío; pues nos hallamos enfermos de un humor que domina los cuerpos. Fruto de la melancolía. Gustamos de lo mórbido, tenemos ideas perversas y no tenemos fe en la humanidad […] Vemos a la soledad como un refugio ante el tedio de la vida. Hemos adoptado nuevos nombres y vestimos el caos de todas las épocas […]’’[51]

Daniel Drack

Octubre negro, arte siniestro, el arte cambia la vida

‘’[…] En 1968 tuvimos uno de varios regueros de sangre modernos, el Tlatelolco del Estado, nuestros muertos, nuestro octubre que no se olvida , nos tiñó la memoria de muchos matices magenta y violeta, de púrpura y bermellón, de escarlata y rojo. Comenzaron rojos y terminaron de negro, de luto, de negro, de doloroso y riguroso negro. Introspectiva y profundamente negro como el lugar donde nacen los sueños.

---

[49] Cristhian Chavero López, *¿Quiénes son los góticos?, el gótico a través de los siglos*, México, Editorial Sangre y Cenizas, 2012, p. 151.
[50] Chavero., *op. cit.,* p. 152.
[51]Chavero., *Ibídem.*

El negro es tenebroso, pero también es sensual y triste, escéptico pero fantástico. Por eso creamos en negro, porque hay, hubo y siempre habrá mucho rojo, que engendrará negro, que parirá rojo, que inspirará negro, que se volverá rojo…el rojo inicia todo y después del final sólo hay negro'[52].

Los tres fragmentos de discurso reproducidos anteriormente expresan las características de una protesta en silencio e interna, individual y que crea en colectivo. Por otra parte, lo que los artistas exteriorizan en sus discursos no son hechos aislados. Parten de un contexto previo, de procesos históricos importantes que han marcado con sangre y con la pérdida de vidas humanas a nuestro país.

Los sacrificios humanos al sol fueron parte de la cultura prehispánica. Ellos lo retoman y lo vuelven parte de su discurso, en función de que piensan que la muerte es vida. En el caso del Octubre Negro, festival bautizado con ese nombre a razón de la matanza de estudiantes del dos de octubre, el país está en luto permanente; no se dio mayor explicación a esa tragedia y actualmente sigue doliendo.

El reencuentro

Las subculturas, identidades juveniles y contraculturas son ejes de análisis importantes dentro de una sociedad. El contexto podrá describir los factores del porqué se gestaron determinados movimiento juveniles, junto con sus expresiones. La identificación entre los elementos, las características y las personas generan poco a poco colectivos que producirán sus propios productos culturales.

La subcultura gótica nació posterior al *punk*, aunque su forma de expresar inconformidades no usó ni usa la violencia Desde un principio en Inglaterra y después en Alemania, los jóvenes se inclinaron por las creaciones artísticas, siendo la música el principal lazo de identidad entre ellos.

El gótico tuvo cuatro momentos importantes a lo largo de la historia. La subcultura adopta ciertos aspectos para enriquecerse y conformase sólida. De esta manera más que ser sólo una moda, se convierte en una identidad juvenil que está vigente y proponiendo, creando y actuando con su creatividad un cambio gradual en la sociedad.

En sus cuatro apariciones siempre trajo consigo rupturas, cambios en las formas de expresar y ver al mundo. Se dirigió también hacía la indagación de los sentimientos y emociones más profundos en el ser humano. Cuestionó su existencia y a su entorno.

Los discursos de la subcultura, sobre todo a través de la música, viajaron al mundo para quedar en determinados territorios y adquirir aún más fuerza. Dentro de las líneas discursivas, las características y temáticas principales (retomadas algunas de los cuatro momentos del gótico en la historia) y que más predominan son la tristeza, la muerte, el culto a la muerte, la nostalgia y el misticismo.

Los góticos llegaron a la Ciudad de México a través de música en discos y *casettes* intercambiados en el tianguis cultural del Chopo; o gracias a personas que viajaban al extranjero, traían y mostraban propuestas nuevas a los jóvenes que gustaban de escuchar rock.

---

[52]Chavero., *Ibíd*., p. 153.

Los mexicanos tenían como antecedentes identidades juveniles como los *hippies, el punk* y los panchitos. La industria musical, (que es uno de los elementos de identificación y generador de identidades más importante), comenzó a generar bandas y explotar el concepto *dark* cuando observaron empatía y aceptación por parte de determinado público.

El Clan es una banda destacada dentro de la primera ola del gótico en la Ciudad de México. En su disco ''Sigue soplando el ánima'' plasman una serie de cuestionamientos y miedos a la muerte. El material discográfico consigue también un sonido genuinamente gótico, uno mexicano, resultado de la hibridación cultural,

La subcultura gótica tiene claros tintes y características fúnebres. El color negro es el protagonista y parte de la ideología empata con la cosmovisión mexica de la muerte: hay un mundo mejor después del plano terrenal. El joven gótico no está conforme con esta realidad y trata de cambiarla a través del arte y la cultura, expresándose y proponiendo.

Ser autogestivo es otra de las características de la subcultura. El *boom* del gótico en la Ciudad de México sucedió en la década de los noventa. En esos años se generaron distintos colectivos que proponían teatro, música, artes plásticas y fotografía. Todo desde su perspectiva personal. Introspección sobre la existencia, la vida y la muerte fueron algunas de sus reflexiones.

Para explorar más particularmente qué sentimientos, valores y emociones estuvieron presentes para continuar con la formación de identidad en el gótico mexicano, se identificarán y explorará en qué consisten y la relación que han construido junto a los góticos y su forma de ver la vida y existencia.

Capítulo 2 El mexicano gótico

El segundo capítulo tiene como objetivo identificar los sentimientos, valores y emociones que construyeron a la subcultura gótica en la Ciudad de México. Uno de los factores determinantes para que el joven de los años noventa generara empatía hacia los góticos ingleses y como consecuencia que la identidad juvenil se quedara en el país, fue de alguna manera gracias a una tradición milenaria y la forma en que se ve a la muerte en México.

La subcultura gótica se integra de sujetos con elementos en común. Puede suceder que algunos individuos hayan crecido en un mismo contexto, hayan tenido experiencia parecidas o incluso las mismas para comenzar a generar cargas sentimentales, que pronto quedarían expresadas en los discursos que crearon. La lírica en su música es un claro ejemplo.

El significado que se le da la muerte en México, la melancolía, la tristeza y el misticismo son los elementos que definieron la identidad del joven gótico en la Ciudad de México. Se comenzaron a expresar a través de la música que las bandas emergentes propusieron, en los discursos de sociedades artísticas autosustentables y en la imagen mortecina.

El entorno en el que se crían los jóvenes de los años noventa resulta importante para la consolidación de una personalidad. Se entrevistó a dos personas, cuyos testimonios son claves para poder ilustrar la personalidad de un gótico que comenzó a serlo desde los 90' y actualmente permanece en la subcultura. Platican cómo es que tradiciones como el Día de Muertos fue un elemento importante para concretar su determinado gusto musical y posteriormente su integración a una identidad juvenil, cuyo color favorito es el negro.

Otro tópico que se presenta en las dos entrevistas aplicadas es que las personas explican cómo llegó la subcultura a sus vidas: a través de discos que se prestaban, porque en sus familias siempre se había escuchado rock, el comenzar a leer literatura sobre vampiros y el contemplar por primera vez a bandas nacionales y extrajeras expresando sentimientos como melancolía, que hablaban de muerte y miedos.

2.1 El fenómeno festivo: la muerte

México es conocido y reconocido a nivel mundial por su festejo a la muerte. En ningún país se hace tanta gala como en el territorio azteca. Los días uno y dos de noviembre, en cada rincón del país se espera al espíritu de los seres que ya no están en un plano terrenal. Es tan importante y tradicional el culto, que en 2003 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró al Día de Muertos mexicano como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad[53].

La muerte es un fenómeno biológico en donde el cerebro y el corazón dejan de funcionar. El cuerpo del ser humano pierde calor poco a poco. La siesta eterna comienza. Se entiende como un final. En algunas otras creencias, se piensa que es el comienzo de un ciclo nuevo en otro plano o que comienza a vivir realmente.

---

53 CONACULTA. Recuperado de: http://www.conaculta.gob.mx/noticias/patrimonio-cultural-arquitectura-y-turismo/16783-el-culto-a-los-muertos-en-mexico-una-celebracion-ancestral.html, consultado el 15 de octubre del 2015.

De acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua (RAE), la palabra ‘’muerte’’ significa: separación del cuerpo y el alma. Término de la vida. Se cierra un ciclo y el alma, en efecto, va a otros lugares. Los fallecidos se van con la muerte a vagar.

La pérdida de seres queridos, el hecho de que mueran, representa una ausencia eterna en el plano terrenal para su familia. Los rituales alrededor de una muerte van desde el funeral, los novenarios y la espera cada uno y dos de noviembre de su regreso espiritual.

Depende de cada religión el ritual, pero el significado de la palabra muerte también se puede asociar al esqueleto, a la mujer elegante que un día puede sorprender a la persona más sana y llevársela; puede no acordarse por años de alguien con muerte cerebral, la huesuda te lleva cuando se le da la gana. En el lenguaje popular se dice ‘’cuando te toca te toca; y cuando no, aunque te pongas’’. Muy cierto, todo es azar, nada es certero. Ni la vida, ni la muerte.

A lo largo de la historia en México se le ha dado rostro, atuendo, personalidad y nombre a la muerte. El ejemplo más popular es La Catrina, un personaje creado por el ilustrador y caricaturista José Guadalupe Posada y bautizada por Diego Rivera.

Al ícono más famoso en la cultura popular mexicana se le conoció primero como ‘’calavera garbancera’’. Se le han hecho canciones, las famosas calaveritas y el papel picado con su silueta nunca falta en las ofrendas mexicanas.

Es cierto, a la muerte se le teme, se le respeta, se le venera y se le festeja. Tan bien se relacionan los mexicanos con la calaca, que en ocasiones llegan a burlarse o adoptar actitudes cómicas y humorísticas en torno a ella. La retan, la buscan y la ven a los ojos cuando la encuentran. El humor jocoso siempre sale a flote cuando de mofarse de ella en día de muertos se trata.

El festejo a la muerte es un fenómeno social que en México es identificado por los colores en las ofrendas, la comida, la música y demás eventos en donde se pretende dejar de lado el dolor y la tristeza, como consecuencia de la ausencia de los seres queridos en el plano terrenal. Parte de la tradición de día de muertos es visitar los días uno y dos de noviembre el panteón, pernoctar ahí, esperar la llegada de los espíritus y hacerles compañía.

La imagen que México ha proyectado al extranjero en cuanto a su culto y festejo por la muerte, no está basada en la actualidad solamente. Se tiene documentado en investigaciones que las culturas prehispánicas tenían rituales para los muertos. La cosmovisión del mexicano que tiene como elemento el culto a la muerte, ha sido un proceso histórico en el que se deben de tomar en cuenta las variaciones a través del tiempo y el espacio.

Investigadores como Paul Westheim, Eduardo Matos Moctezuma y Luis Alberto Vargas coinciden en sus textos, la cultura popular del país ve a la muerte como una figura importante para el mexicano, y con el paso del tiempo ha cobrado significado de festejo. Con la observación, investigación e indagación de los mitos, ritos y costumbres del pasado se han determinado conclusiones como el arraigo a la muerte.

No todos ven a la muerte como algo que festejar. Los mexicanos también viven y sufren el luto. Lo que hay que tener claro es que a través de los distintos procesos históricos y formación de tradiciones, se ha tendido a festejarla.

Es por eso que siempre se debe tener presente el contexto de los sujetos o de la sociedad a analizar. Es posible encontrar ciertas épocas dentro del marco histórico en donde se tenga una veneración absoluta por la muerte, se le ha identificado como fenómeno natural que sucede a los seres humanos, la misma Catrina que se lleva al panteón a los mexicanos.

El festejo a la muerte, el adorar con macabra alegría, es el resultado de la integración de raíces milenarias. Se puede decir entonces que un primer sincretismo cultural dado en relación con la muerte y la historia de México se encuentra en el proceso de conquista por parte de los españoles (1521). El aceptar las ideas católicas sobre la muerte, fusionándolas o haciendo adaptaciones con las tradiciones y costumbres prehispánicas da nuevo significado a perder la vida.

El segundo sincretismo cultural para la identificación con la muerte ocurre cuando la subcultura gótica inglesa se filtra a México gracias a productos culturales y los jóvenes de los años noventa se sienten identificados con el lado fúnebre que propone la música.

Por lo tanto se puede afirmar que el proceso de identificación en los años noventa entre la subcultura gótica extranjera y jóvenes mexicanos que la adoptaron, tuvo dos momentos de hibridación en cuanto a las formas y significados que se le han dado a la muerte: en el siglo XVI, con la conquista y en el siglo XX, con la llegada de los góticos.

A continuación se mencionarán algunos contextos en los que la muerte ha tenido importancia. La construcción de identidad de la huesuda ha pasado por diversas etapas: desde la interpretación y significado que las culturas prehispánicas le dieron, el sincretismo cultural luego de la llegada de los españoles (el cambio de rituales en torno al fallecimiento de alguien) y la importancia que le han dado escritores, pintores e intelectuales.

Muerte prehispánica

Los aztecas o mexicas pensaban que estar vivo no era lo óptimo. El hombre prehispánico no temía perder la vida, en sus cosmovisiones morir era comenzar a vivir en un mejor mundo. Una metáfora para ampliar esta idea es la siembra del maíz: se entierra una semilla y pasado determinado tiempo germina vida; un fruto útil.

El hecho de enterrar una semilla representa el escenario de la muerte: bajo tierra se florece y se va a vivir. Cuando germina la planta del maíz, significa que hay una mejor vida después de haber pasado por un proceso semejante a morir. Así es como explican, por ejemplo, los aztecas lo que es para ellos la muerte.

La muerte es el retorno al hogar. Cuando el individuo es enterrado o comido por la tierra, renace en una nueva vida. En la cosmovisión mexica, el ser humano era de maíz, por lo tanto la serie de explicaciones y metáforas mencionadas toman mayor sentido: morir es renacer. Estar bajo la tierra (al igual que el maíz), es esperar otra vida. Carlos Pellicer define a la muerte: ‘’es una misteriosa garantía de todo lo que nace’’.

Ahora se presenta un cantar mexicano de la filosofía nahua, que Miguel León Portilla tradujo:

‘’*Sólo venimos a soñar,*

Sólo venimos a dormir:

No es verdad, no es verdad

Que venimos a vivir a la tierra''[54].

La importancia que ha tenido la muerte como elemento de identificación entre los góticos reside en su línea de pensamiento en torno a ella, su simpatía hacia estar en cualquier otro plano no terrenal y ajeno a la realidad. Se retoma la idea de que morir no es perder, sino ganar.

La línea de pensamiento de los góticos trata de la introspección, sobre la existencia del ser humano. Al igual que los mexicas, creen que es mejor estar muerto que vivo. A través de creaciones artísticas expresan el lado triste de la vida humana. El plano terrenal en ocasiones se torna insoportable y violento para ellos.

México, Tenochtitlán: el águila que devoró a la serpiente está plasmada en el escudo de la bandera. Los extranjeros que llegaron de Aztlán y se establecieron muy cerca del lago de Texcoco eran un pueblo bárbaro, el más salvaje del que se haya tenido noticia antes. Se empoderaron a través de la guerra. De entre las culturas prehispánicas como los toltecas, mayas y zapotecas, los nahuas fueron quienes dieron mayor batalla y ganaron territorio. Establecieron un imperio de doscientos años.

El Templo Mayor: olor a sangre, a sacrificio y en donde se plantea un nuevo inicio a través de la muerte. Los aztecas establecieron en este sitio su actividad religiosa[55]. Para explicarse al mundo, creían en ciertas deidades. La construcción de explicaciones para entender su entorno relacionó a dioses, sacrificios humanos, ritos, leyendas y símbolos que quedaron plasmados en los distintos códices.

Los aztecas eran politeístas: Huitzilopochtli era el Dios de la guerra; el Dios de la lluvia y de la tierra fue Tláloc. Coatlicue fue Diosa de la vida y la muerte. En cuanto a Coatlicue, posee una dualidad dentro de sus características. Da la vida, pero también la quita. Félix Báez-Jorge explica al respecto: ''en este sentido la vagina dentada de Coatlicue (la madre de Huitzilopochtli), conjuga a Eros y Tanatos. Recordemos a propósito que Freud examinó a profundidad la nostalgia y el deseo del hombre de retornar a su origen, a la matriz materna''[56].

Bajo su propio sistema de creencias, los nahuas llevaron a cabo actividades para honrar y agradecer a sus Dioses por la cosecha, la abundancia, la lluvia y el crecimiento territorial. Los sacrificios humanos fueron cotidianos. Ofrecer la vida a las deidades era un honor.

Abrir el pecho con una daga de piedra, extraer el corazón aún palpitante, con la sangre caliente; el líquido rojo fluye por los dedos de quien sostiene el músculo de la vida y finalmente lo eleva hacia los Dioses, como signo de agradecimiento. El ritual del sacrificio no era visto como un acto brutal o violento, mucho menos un asesinato.

---

[54] Báez Jorge, Félix. ''Simbólica de la muerte en México (a propósito de la gráfica de José Guadalupe Posada) '', *La Palabra y el Hombre*, Universidad Veracruzana, octubre-diciembre 1994, no. 92, p. 75.

[55] Templo Mayor, recuperado de: http://www.templomayor.inah.gob.mx/ , consultado el 13 de mayo del 2015.

[56] Báez Jorge, Félix. ''Dialéctica de la vida y la muerte en la cosmovisión mexica. (En torno a las reflexiones de Eduardo Matos Moctezuma)'', *Estudios de cultura Náhuatl*, julio- diciembre del 2012, no. 44, p. 222.

''El corazón y la sangre fueron una fuente de vida y razón''[57]. La ofrenda para sus Dioses también se llevaba a cabo para no alterar el flujo y la energía del cosmos. La muerte ritual de un ser humano era llamada ''tecamictiliztli''[58]. El elemento o flujo que tenía la energía propia para no alterar al cosmos era el ''eztli'' o sangre. Cada gota derramada contribuía a que todo siguiese en armonía.

De acuerdo con Carlos Felipe Barrera y Elsa Orduña, investigadores que han indagando en el significado de la sangre y corazón como elementos rituales, para los mexicas su universo estaba en constante movimiento, nada era certero. Su cosmos era frágil y siempre estaban expuestos al desastre.

Es por eso que los sacrificios eran un evento cotidiano, aunque también contaban con determinadas festividades marcadas en su calendario para ejecutar la actividad. Por ejemplo, las guerras floridas. Quienes ganasen en batalla, daban su sangre.

Cabe recordar que los mexicas tenían varios sitios a donde iban los muertos, dependiendo de la situación en que murieran. Por ejemplo, para los guerreros y mujeres que morían en el parto el reino del sol estaba destinado para ellos; mientras que quienes morían ahogados iban al paraíso de Tláloc, el Tlalocan.

El resto de los habitantes de México- Tenochtitlán que no morían en alguna de las situaciones anteriores, descendían al Mictlán. Así se describe el proceso: ''Esas pruebas eran nueve y, en cierto sentido, correspondían a otros tantos estratos del inframundo, cada uno más profundo que el anterior''[59].

Desde que se encontraron las primeras ruinas, en 1978 y comenzaron las excavaciones en el Templo Mayor, se hallaron múltiples ofrendas y depósitos funerarios. También hallaron la piedra de los sacrificios. En cuanto a las ofrendas, estaban integradas de osamentas, con cráneos y huesos de los fallecidos.

Se dieron cuenta de que a los muertos se les enterraba con objetos que en vida fueron importantes para ellos. Comida, objetos de valor sentimental o por ejemplo, en el costumbrismo maya se echaban los restos del fallecido junto con un perro xoloitzcuintle, quien ayudaba a cruzar a la persona un gran río, para así llegar al paraíso.

Para los mayas tenía un significado importante la conservación de las calaveras entre la nobleza. Cuando alguien moría, la morada de los muertos eran paraísos. Para la mayoría de las culturas mesoamericanas la figura de calavera representó vida. El cráneo o calavera cambió de significado a la llegada de los españoles. Para ellos simbolizaba los restos de Adán.

Con la llegada de los españoles, diversos ritos prehispánicos que tenían que ver con la muerte se modificaron. Por ejemplo, ahora los muertos tenían una sepultura cristiana, también eran enterrados como lo hacían los mexicas, pero sin algún otro elemento. Otro cambio fueron las ofrendas mortuorias.

---

[57] Barrera Ramírez Carlos Felipe y Guerrero Orduña Elsa Argelia. ''El corazón y la sangre en la cosmovisión mexica'', *Gaceta Médica Mexicana*, 1999, no.6, vol. 135, p. 642.
[58] Barrera Ramírez Carlos Felipe y Guerrero Orduña Elsa Argelia, *loc. cit*. p.643.
[59] Carlos Pellice. ''Los aztecas y su culto a la muerte'', recuperado de http://sabiduria.es/espacios-de-curacion-35/, consultado el 29 de agosto de 2017.

Ahora las ofrendas sólo eran expuestas dos días de noviembre y los elementos como comida u objetos de valor no eran dejados en el sepulcro, en la tumba o enterrados propiamente con el cadáver. La modificación a esta tradición es una hibridación y una adaptación de tradiciones y costumbres mesoamericanas, con el catolicismo español europeo del siglo XVI.

José Guadalupe Posada le dio ‘‘posada’’ a la huesuda

Posada es recordado como el creador de la Catrina, un personaje que representa a la muerte en forma de mujer elegante. El grabador, ilustrador y caricaturista mexicano la democratizó: la oligarquía quedó convertida en calaveras, Para él la muerte significó una expresión de igualdad y una crítica política.

Si se ubica el contexto, más o menos se habla de los primeros años del siglo XX, cuando la dictadura de Díaz cumplía 30 años. Posada integró elementos que la cultura mexicana o mexica ya tenía contemplados. Las culturas prehispánicas buscaron entender fenómenos como la muerte.

Imagen14. La Catrina

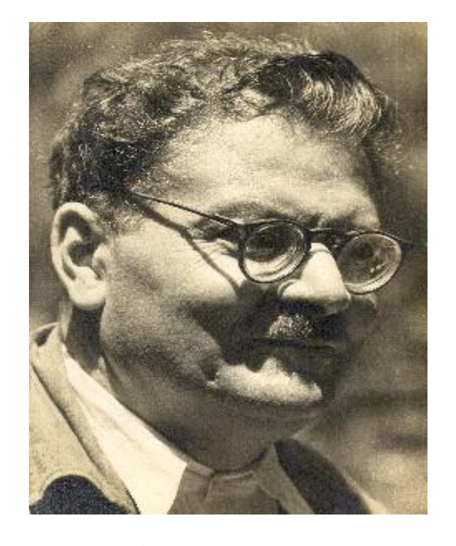

Imagen15. José Guadalupe Posada

El grabador emblematizó a la muerte con la figura de esqueleto humano con sombrero y vestido. La importancia del símbolo en la cosmovisión prehispánica la explica Jorge Félix Báez: ‘‘En el México antiguo la imagen de la calavera refería al tránsito de la existencia verdadera’’[60], de nuevo se tiene la idea de que en realidad morir es comenzar a vivir en un mundo mejor.

En los grabados e ilustraciones de Posada siempre se muestra a sujetos cadavéricos. Todos están muertos. Todos están en los huesos. Lo que él quiso dar a entender con su trabajo, es que la muerte es universal. Ricos y pobres. Políticos y campesinos. Intelectuales y artistas. A cada quien le llega la huesuda, avise o no. El hecho de tener a una muerte caricaturizada, con ciertos episodios humorísticos le dio un carácter burlón.

Se puede entender que Posada no creó una nueva forma de representar a la muerte. La figura ya estaba dada desde las culturas prehispánicas, por ejemplo los mayas creían que

[60] Báez. ‘‘Simbólica de la muerte en México (a propósito de la gráfica de José Guadalupe Posada)’’, p. 76.

los cráneos de cadáveres eran sagrados. Más bien la actualizó bajo su contexto social y político: la dictadura de Porfirio Díaz, la resignificó. Le dio un aire de nostalgia festiva.

La esencia mortuoria estuvo presente por siglos. Se materializó en un esqueleto y en el personaje central de un acto festivo luctuoso que hasta nuestros días no ha perdido fuerza. La Catrina llegó para quedarse. En día de muertos las calacas de chocolate han dado lugar a un fenómeno particular: autodeborarse. El nombre de cada individuo es grabado en la frente del cráneo hecho de cacao.

Otra costumbre propia de día de muertos es escribir y dedicar a los demás una calaverita literaria. Se trata de una serie de rimas en donde se explica de manera chusca cómo la muerte o Catrina persigue y atrapa sus presas. Son textos construidos con la finalidad de dar un toque de humor a las maneras de morir.

Jorge Félix Báez plantea que José Guadalupe Posada plasmó a través del carnaval de la muerte y día de los difuntos un ‘’desahogo y humor, critica coyuntural a la carestía, la corrupción, a los abusos y excesos’’.

Báez también expone que los planos simbólicos de la muerte en sus múltiples contextos y épocas han contribuido a participar en la configuración de la identidad nacional. Se muere cada día y la clave simbólica fundamental para entender a Posada y su Catrina es el tema de la muerte-viva.

¿Quién más ha hablado de la Catrina?

‘’La muerte tiene una amplitud polisémica y en su simbolismo se integran manifestaciones culturales características del pueblo mexicano’’[61]. En México sobre todo se ha escrito literatura, poesía y crónica; se le han hecho canciones en múltiples géneros musicales y estilos; se ha escrito e investigado, ya sea sobre el simbolismo llamado Catrina, el fenómeno de la muerte o reflexiones sobre la existencia humana en un contexto devastador.

Algunos escritores, pensadores y literatos mexicanos han reflexionando en torno al fenómeno de la muerte, la cultura mexicana y las tradiciones milenarias. Octavio Paz dijo: *dime cómo mueres y te diré cómo eres*. Se refiere sobre todo a la cosmovisión mexica. Dependiendo de cómo morías o qué fuiste en la vida, era el sitio o paraíso a donde ibas.

En cuanto a la idea de la muerte como principio de la vida, Xavier Villaurrutia expresó: ‘’puesto que muero, existo’’. Como ya se comentó antes, las culturas prehispánicas no temían a la muerte, por el contrario, creer en la existencia de un mundo mejor, en otro plano no terrenal les motivaba. El hombre de maíz comienza a vivir cuando es enterrado. Es por eso quizá, que actualmente el mexicano no teme, se enfrenta y le festeja. El pensamiento milenario ha traspasado generaciones.

Ignacio Manuel Altamirano plasmó la magia de día de muertos en el siglo XIX a través de sus crónicas. Muestra que los rituales en esencia siguen siendo los mismos, la tradición de ir al cementerio acompañado de la familia y seres queridos y dejar al cadáver en su última morada, es una forma de socialización entre las comunidades. La muerte, el fenómeno de morir ocasiona mayor interacción, aunque sea temporal, entre el resto de las personas. A continuación un fragmento de su narrativa:

---

[61]Báez., *op. cit.,* p. 89.

''[…] a uno y otro lado del ferrocarril […] caminaba una procesión no interrumpida de gentes alegres y turbulentas, divididas en grupos más o menos grandes. Las familias llevaban juntamente con algunos cirios y crespones o flores negras, ramas de flores naturales, coronas de siempre viva o ciprés y cestos de comida y fruta y enormes jarros de pulque, pulque por doquier. […] llegamos a la Piedad. Después la muchedumbre comenzó a salir, pero no como sale una muchedumbre abatida y dolosa. […] en la noche, por todas las calles de la ciudad, circulaban todavía los animados grupos de los afligidos, cantando bebiendo''[62].

Alfonso Reyes sentencia respecto a la relación de México con la muerte: ''la muerte es la eterna novia de los mexicanos''. Están unidos en un proceso de tradiciones, mitos y ritos milenarios.

Los góticos también han dado bastante importancia a la muerte y sus formas de festejarla. En 2014 se llevó a cabo la exposición *Darkness of México.* A cargo de Daniel Drack, la muestra se compuso de fotografía, grabado y otras expresiones gráficas y visuales cuya temática central fue calaveras y sangre.

La exposición estuvo en el Museo Nacional de Arte de Rumania, Brukenthal, en la ciudad de Sibiu, de la región de Transilvania. A través de una serie de fotografías se pudo observar a distintas Catrinas, a la muerte representada una vez más; mujeres que con maquillaje, flores y vestuario proyectaron a uno de los personajes centrales en la cosmovisión del mexicano.

Al respecto Drack explicó: ''Es una exposición que enmarca nuestra visión oscura y también de la muerte, con 55 artistas visuales mexicanos y tres invitados de Bélgica, Canadá y Estados Unidos"[63].

2.2 En México se respira melancolía, tristeza y misticismo

Los principales sentimientos que experimenta un gótico son la tristeza y la melancolía. Se explicó que el rock gótico expresa fundamentalmente estos a través de su música y demás creaciones artísticas.

Los miembros de la subcultura no son depresivos por definición. Aunque sus características así lo indican, no siempre están tristes. Las situaciones y experiencias que han vivido influyen en las características de la personalidad que desarrollan.

Melancolía y tristeza

El vocablo ''melancolía'' procede de la voz latina *melancholia* , es la transcripción del término griego *μελαγχολια*. Está conformada así: de*μελας (melas* = negro) y de *χολης* (*cholis* = bilis), o sea ''bilis negra''.

---

[62]Báez., *Ibíd.,* p. 85.
[63] César Muñoz Valdez, ''Oscuridad mexicana cubrirá Rumania'', en: *La curul del espectador*, 7 de agosto del 2014, recuperado de: http://curuldelespectador.com/index.php/nacional/artes-plasticas/1874-oscuridad-mexicana-cubrira-rumania , consultado el 10 de mayo de 2015.

''No pude conservar la castidad del recuerdo, tuve que correr contra el tiempo en el espacio […] pero mi angustia no borró el pasado y detengo el futuro, ¿y cómo escapar a la caída contundente del abismo que me asfixia''

El Clan, Furia

''La bilis negra era uno de los cuatro humores cardinales con la bilis amarilla, la sangre y la pituita o flema (humor de la nariz o mucosidad). La escuela hipocrática sostenía que la enfermedad era el resultado de un desequilibrio en el cuerpo de los cuatro humores, fluidos que en las personas sanas se encontraban naturalmente en una proporción semejante''.[64]

En efecto, la melancolía es un malestar que aqueja al ser humano desde los tiempos más remotos. La bilis negra fue conceptualizada como parte de los males del alma. En un momento dado, al definir de una manera práctica el vocablo, podemos aterrizarlo en ''una tristeza bastante profunda''.

La melancolía también es una alegoría. Apareció plasmada en una de las entregas de *Las estampas maestras*, del pintor alemán renacentista Alberto Durero. Melancolía I muestra a un ángel preocupado. *''La mirada vuela a una lejanía vacía. Los ojos de melancolía miran al reino de lo invisible con la misma intensidad que con su mano hace lo impalpable''* E. Panofsky.

Imagen16. Melancolía I de Alberto Durero

[64] Etimologías filosóficas, ''Melancolía'', recuperado de http://etimologiaspalomar.blogspot.mx/2012/08/melancolia.html, consultado el 8 de noviembre de 2015,

''[…] El ritmo lento, melancólico y trágico de México , de ese México, lugar de encuentro de distintas razas y antigua arena de conflictos políticos y sociales''.[65]

Malcolm Lowry, *Bajo el volcán*

Hay que saber distinguir entre la tristeza y la melancolía. La primera es pasajera e incluso momentánea, de un instante a otro se puede dejar de estar triste. La bilis negra implica que el malestar de tristeza persiste y si es constante, en ocasiones y a nivel clínico puede convertirse en depresión.

La melancolía ha sido estudiada e indagada desde distintas perspectivas: la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, en estudios antropológicos y también en el arte. Ha tenido aparición en distintos discursos y momentos históricos. Actualmente a la tristeza profunda se le identifica con la depresión, un trastorno cada vez más frecuente entre la sociedad posmoderna.

Roger Bartra, antropólogo y sociólogo mexicano ha trabajado durante las últimas décadas líneas de investigación vinculadas a mitos de la modernidad occidental y a la identidad del mexicano. Especialmente ha escrito sobre la melancolía y afirma que es una enfermedad del alma de origen natural.

También afirma que la melancolía es la primera enfermedad de la civilización europea. Él reflexiona sobre la bilis *negra ''es un desorden mental en donde actúan ciertas entidades nostálgicas y miedos hacia un futuro incierto. Nuestro abatido espíritu sucumbe frente al abismo que se abre frente a nosotros''*[66]. Melancolía es incertidumbre constante ante lo desconocido de la existencia humana.

La modernidad para Roger Bartra es de suma importancia. A través de sus investigaciones indaga en los malestares de la sociedad. La melancolía quizá ha tomado distintas caras a lo largo de la existencia del ser humano. El antropólogo mexicano explica al respecto que hay que comprender que en el centro de la modernidad late un malestar profundo que se manifiesta como melancolía. Señala que el Romanticismo la exaltó y en la Revolución Industrial también siguió presente.

En su libro *La Jaula de la melancolía. Identidad y metamorfosis del mexicano*, Roger Bartra penetra en el territorio del nacionalismo mexicano. Indaga en los distintos estereotipos que se han creado en torno a él: el político corrupto, el estudiante agitador y el campesino resignado, por ejemplo.

Explica que el país se encuentra en un estado primigenio de felicidad aplastada. La relación pasado y futuro hacen su aparición. En la historia de México, los episodios casi siempre han sido de derrota: la conquista, el segundo impero, la corrupción actual.

---

[65] Roger Bartra Muria, *La jaula de la melancolía: Identidad y metamorfosis del mexicano*, México, Editorial Grijalbo, 1987, p. 200.

[66]Roger Bartra, ''El siglo de oro de la melancolía. Textos españoles y novohispanos sobre las enfermedades del alma'', México, Universidad Iberoamericana, 1998, p. 145.

Los mexicanos han tenido pocas victorias. El recuerdo nostálgico de poder haber sido el mejor, de poder haber pertenecido al primer mundo y de ser una potencia a nivel internacional constantemente está presente. Para Bartra, por eso el mexicano vive en melancolía. Del pasado se tiene zozobra y en el futuro se tiene miedo a que todo estalle.

En su libro Roger Bartra explica el desarrollo y la aparición de la melancolía en occidente: desde el pensamiento aristotélico, el hipocrático antiguo; también se presentó en el modernismo y el cristianismo medieval, para llevar al Renacimiento y al Romanticismo. La cultura mexicana adapta a la melancolía como uno de sus signos distintivos y así se conecta con occidente. La nostalgia complementa los sentimientos de identidad nacional.

Vivir en el pasado o del pasado. La angustia del presente y el miedo al futuro. Así va el mexicano por la vida. Es un melancólico y nostálgico por antonomasia. Se nació así, en su contexto estaba predestinado desde siglos atrás. Su bilis negra, su molestia e incomodidad es producto de un proceso histórico con guerra y sangre.

Es decir, la melancolía nacida en Europa es adoptada por el mexicano bajo su propio contexto. Posteriormente, con la llegada de la subcultura gótica y los mensajes de pesimismo y bilis negra, de nuevo hay una identificación y apropiación. La melancolía es parte de la identidad nacional del mexicano. El joven gótico vive una tragedia: cae y en el alma surgen angustias y tristezas inauditas.

¿Qué hay detrás de un melancólico contemporáneo?

Un eje de análisis importante para comprender la melancolía contemporánea es el psicoanálisis. Sigmund Freud, Jacques Lacan y Julia Kristeva profundizaron en ella y la explicaron en torno a contextos sociales y políticos del individuo. Asumen que la tristeza es una de las tantas características de la melancolía.

Julia Kristeva, semióloga francesa también hace aportes en cuanto al ser melancólico. Ella plantea que la melancolía es un abismo de tristeza y dolor que no se puede explicar al prójimo. Este sentimiento absorbe a las personas que comienzan a sentirlo y se pierde el gusto por la vida. Hay una perdida irremediable del objeto amado, se resiste a la aceptación y por lo tanto se cae en depresión[67].

Para la subcultura gótica, el ser melancólico consiste principalmente en ese sentimiento de introspección, de darse cuenta de cuál es el sentido de la existencia del ser humano. El llamado ‘’duelo’’ hace referencia a la pérdida de sentido en la vida, en medio de circunstancias en donde la sociedad cada vez se fragmenta y aliena más.

Al respecto, Kristeva sigue argumentando que *‘’vivimos en la fragmentación de un tejido social que no puede ofrecernos ningún socorro’’*[68]. Es vivir en compañía, pero al mismo tiempo seguir solo e irreconocible, olvidado. Ni la familia, ni la escuela, las religiones o encuentros espirituales son capaces de conciliar el alma del individuo.

Es un planteamiento totalmente posmoderno, la sociedad no está reconciliada con ella misma. El individualismo está presente y paradójicamente, ese sujeto no se conoce a

[67] Gibault, Dominique. ‘’Entrevista a Julia Kristeva, Psikeba, en: *Revista de psicoanálisis y estudios culturales,* no. 20, 1994, recuperado de: http://www.psikeba.com.ar/recursos/entrevistas/JuliaKristeva.htm , consultado el 15 de octubre de 2015.

[68] Gibault Dominiquie, *op. cit.*

profundidad, vive la superficie de cada situación. El joven gótico busca hacer exactamente lo contrario, porque en medio de su individualidad, quiere pensar y reflexionar sobre su entorno.

Kristeva explica: *‘’vuestra sociedad, vuestras actividades, vuestras palabras no nos interesan, estamos en otra parte, no estamos, no somos, estamos muertos’’*[69]*.* Muertos en vida. La melancolía conduce a las personas a perder el más mínimo interés por el exterior. En la imagen gótica se está siempre de luto. Bajo la idea de que la sociedad ha fallecido, deciden llevar día con día el luto en sus atuendos y en sus rostros.

Miguel Ángel Hernández Alvarado, pedagogo, afirma que la melancolía y la tristeza son hija y madre de la posmodernidad. También explica las dificultades del hombre al relacionarse en esta época y contexto: *‘’es innegable que el hombre posmoderno al destruir su capacidad relacional ha tenido que colocarse en un estado de insatisfacción de sus necesidades íntimas más profundas; al optar por la soledad genera en su interior una vaciedad que desemboca en una profunda tristeza. Hay incapacidad de confiar, es inestable e inseguro’’*[70].

La subcultura gótica comparte algunas de estas características del ser humano posmoderno. Como ya se explicó, cuando se genera identidad, se suelen crear ciertos grupos de amigos en donde se tienen cosas en común. Los góticos generan soledad en compañía, siguen una línea de pensamiento melancólico, tristeza y soledad; su introspección permite que a través de sus creaciones artísticas se exprese su angustia.

La creatividad hace la diferencia. Es decir, mientras el sujeto posmoderno no gótico sigue alienado en sociedad; el *dark* estando en esa misma condición, crea y propone, hay un punto en el que rompe con la soledad y la exterioriza.

Dolor del alma es dolor moral

La tristeza es otra temática de la subcultura gótica, que se expresa en sus discursos y principalmente en las letras de sus canciones. Para Lacan, la tristeza es una cobardía moral y una cuestión fundamentalmente ética. Plantea que de nuestra posición de sujeto no siempre somos responsables.

‘’La tristeza es un efecto de los tiempos por donde se mueve este hombre moderno que camina vertiginosamente por la vida sin querer detenerse a pensar’’[71].Desde este punto puede haber dos posibilidades: el sujeto no se detiene a pensar para no estar triste sobre lo que hay en su entorno. El despertar a un universo como en el que habitamos trae, con frecuencia desengaños.

Se evita la tristeza; pero si bien se asume y se piensa en dónde está varado el individuo, comienza un proceso creativo que los góticos desarrollan y por tanto comienzan a

---

[69] Gibault., Ibíd.

[70]Miguel Ángel Hernández Alvarado, *‘’No es bueno que el hombre esté triste: reflexiones pedagógicas desde la soledad del hombre posmoderno’’,* Tesis de Licenciatura en Pedagogía publicada, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Pedagogía, 2010, p. 47.
[71] López Herrero, Luis Salvador; Pérez Ana. ‘’La cara oculta de la tristeza’’, en *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, no. 87, septiembre 2003, Madrid, España. p. 57.

producir arte, que posteriormente comparten. Para Lacan, el dolor moral es el dolor de existir. La tristeza se expresa en pensamientos lúgubres, vagos y temores inciertos.

La nostalgia también es un tema que la subcultura gótica adopta y abraza. Kant explica que el nostálgico no desea el lugar de su juventud, sino su juventud misma[72]. La nostalgia es mirar constantemente al pasado, en busca de algo o alguien.

El misticismo es otro elemento que está presente en las producciones discursivas de los góticos. Formalmente, el ''misticismo'' hace referencia a determinadas relaciones espirituales del individuo con deidades. Depende de cada religión es la relación con los dioses, la mística en la antigüedad era un relación cerca con santos. El comunicarse con ellos era el objetivo planteado.

Sin embargo, para este texto y en otros contextos, el ser místico significa englobar ciertas dosis de misterio en torno a asuntos poco convencionales e incluso sobre naturales. Desde este punto, se puede explicar y ejemplificar con la presencia de espíritus y seres fantasmales.

El misticismo también se puede presentar y definir así: ''el misticismo es el momento en que la persona combina lo mejor del mundo terrenal con el mundo etéreo, aquello que no logramos comprender o el mundo de los sueños; aquello que no logramos comprender de manera racional y que nadie puede explicar a través de la ciencia''[73]. Hay una clara relación con seres fantasmales, mitos y leyendas, junto con sus manifestaciones.

En un contexto más particular, en México el misticismo es visto como la relación y gran variedad de mitos y leyendas en torno a la cosmovisión mexicana, principalmente ubicadas en la época prehispánica. La brujería, la hechicería y demás actividades que llevan un toque de fe.

''Los emigrados que buscaban un acceso a las modalidades de pensamiento no pasaron por alto la rica y sorpresiva mezcla mexicana de mitologías indígenas y cristianas […] La implícita valoración cultural del misterio y el drama […] La cultura sincréticas de México y las prácticas indígenas rituales conocidas como brujería''[74].

La música gótica también aborda contenidos como las brujas, los vampiros, los hombres lobo y otras entidades que no son propiamente de un plano terrenal. Esos elementos estaban presentes en la novela gótica y en las temáticas de miedo y terror que se plantean. También se incorporan elementos de corte espiritual en torno a una reflexión sobre la existencia humana.

---

72 Julia Kristeva. *El sol negro: depresión y melancolía*, México, Editorial Monte Ávila Editores Latinoamericana, Traducción por Mariela Sánchez Urdaneta, , 1997, p.90.

73 S/a, ''Misticismo'', recuperado de: http://www.definicionabc.com/religion/misticismo.php, consultado el 30 de octubre de 2015.

74 Lois Parkinson Zamcra, ''Misticismo mexicano en la obra mágica de Remedios Varo'', University of Houston, p. 69.

2.3 Dos góticos de los 90' en la Ciudad de México

Ya se han descrito distintos elementos que integran parte de la identidad de la subcultura gótica. Particularmente de los jóvenes góticos mexicanos. Sin duda, el culto a la muerte ha sido un factor determinante para conseguir identificación y empatía. Los contextos han sido importantes para darle significado a distintos procesos.

Es por eso que se tienen dos entrevistas, en las que se construye y describe cómo dos jóvenes se volvieron hacia la subcultura gótica, basándose en sus contextos previos. La finalidad es poder entender e ilustrar los elementos melancolía, muerte, tristeza y misticismo.

Cada uno desde su historia cuenta también cómo es que llegaron hasta sus manos discos de bandas inglesas o norteamericanas, libros y *fanzines*. Mencionan procesos globales de intercambio de bienes comerciales: la aparición de la globalización. Sin duda en estos testimonios aparece el tianguis cultural del Chopo, en donde se intercambiaba música y se comenzó a conseguir ropa que podía fungir como un atuendo gótico.

<u>Mildred *Lost*, la pérdida más buscada</u>

Cabello encrespado, con un color naranja intenso, cobrizo; con esos chinos podría parecer que la dama de *jeans* y playera negros no se peinó hoy. Su sonrisa delata un par de colmillos vampíricos que se implantó hace ya algunos años. Pálida: el contraste entre su piel y su melena es inminente. Pareciese que no le ha dado el sol.

Las huellas del tiempo han dejado estragos en torno en sus ojos, lagunas verdes que sonríen con peculiar alegría ante el encuentro para la charla. Esas ligeras arrugas se marcan aún más cuando relata con gran interés su experiencia como una mujer gótica en los años noventa.

Imagen17. Vianka Mildred Martínez actuando

Hoy no ha utilizado el maquillaje que suele llevar cuando presenta una obra de teatro, tiene un *Dj set* en algún antro o centro nocturno *dark;* quizá la única tinta extranjera en su rostro en un labial que combina con su cabello. Sus uñas están finamente limadas y pintadas de un gris celeste. Su gusto por los tatuajes se deja ver en los brazos: los murciélagos están bien definidos; también se colorean unas calaveras que sonríen.

Sonríe, sonríe todo el tiempo. La amabilidad se deja entre ver en cada acto de cortesía. Los lentes oscuros los ha dejado entre el fuego cobrizo de su cabeza. Se hace un chongo

y en seguida comienzo a explicarle de qué va mi investigación: testimoniar y profundizar en los pioneros de la subcultura gótica en el mundo.

Vianka Mildred Martínez, mejor conocida en la escena gótica mexicana como Mildred *Lost, Vooodoo Girl* o vampirata es una mujer que ha incursionado en el teatro, el modelaje, la conducción de eventos *underground* y en un sinfín de actividades artísticas dentro de la subcultura.

Irreverente, atrevida y apasionada del color negro. Su cabello resalta siempre: rosa, rojo, anaranjado. Siempre brilla de entre las sombras de un antro gótico. Su cuerpo menudo se adapta a cada nuevo *corsette,* siempre luce un atuendo diferente y es que con el paso del tiempo se ha convertido en un referente de modelo alternativa, por eso es patrocinada por marcas como *Old Skull, Doctor Frankenstein* y Damita oscura.

Más allá de una imagen, Mildred ha dado importantes aportes a la escena gótica. Sus primeros acercamientos a la onda oscura no fueron directamente porque le hubiese gustado una banda gótica extranjera. A ella le movía el *punk.* A principios de los años noventa estaba en plena adolescencia. ‘’*Yo era muy tímida, tenía a un amigo que siempre me defendía de quienes me hacían bullying. A él le encantaba la onda punk y a mí me comenzó a gustar’’*, recuerda Mildred.

Imagen18. Vianka Mildred Matínez 1 *Imagen19.Vianka Mildred Martínez 2*

Pantalones rotos, playeras negras desgarradas por su mano con tijeras o por el paso del tiempo. Ese es el atuendo diario de una joven que comenzó a estudiar teatro desde los ocho años. Siempre fue pálida. Las fotos de su infancia la delatan. Piel blanca y cabello negro. ‘’*siempre pensaban que estaba enferma, nunca he tenido colorcito’’*, explica riendo.

Otra aproximación al movimiento gótico se dio cuando tuvo un novio que le mostró muchos libros que para ella en ese momento fueron raros. Martínez se refiere así a ellos porque aunque le fascinaba la literatura de horror, los nuevos panoramas que estaba conociendo con su pareja eran aún mejores. Por ejemplo *El alma del vampiro* y *La música de los vampiros*, de Poppy Z. Brite. También comenzó a tener gusto por lecturas de Lord Byron.

Formaron una especie de círculo literario, junto con sus amigos, en donde se reunían para leer en voz alta. *''Recuerdo que nos juntábamos mucho en unas bodegas abandonadas en el centro. Leíamos mucho a Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Stephen King, los poetas malditos''*, platica la dama.

Con el paso del tiempo, también se juntaban para escuchar música. El novio de Mildred iba muy seguido a Estados Unidos y por lo tanto siempre traía novedades de allá. Un día les empezó a hablar de una banda llamada *Lacrimosa*. Alemanes que en 1994 grabaron su primer disco, un rock gótico que a *Voodoo Girl* le fascinó.

La subcultura gótica no sólo crea como elemento de identificación a la música y al atuendo. Las personas retomaron literatura de horror, fantasía y sobre todo historias que tenían que ver con vampiros, brujas, monstruos y otros seres extraordinarios. Los góticos se quedaron con la literatura romántica del siglo XIX. Mildred reafirma esta identificación al relatar sus encuentros en el círculo literario.

Conoció, leyó, escuchó, entendió y se identificó con los elementos que había reunido. Ella estaba muy cerca de las expresiones artísticas y sin embargo no sabía que propiamente se les llamaba góticos o *darks.* Su color favorito siempre ha sido el negro. *''Una ocasión estaba esperando a un cuate en la glorieta de Insurgentes y me llamó mucho la atención una chica: traía los parpados pintados de negro, su fleco, un vestido como si fuese a un funeral y labios negros. Me quedé impactada. Quería vestir y ser como ella''*, dice vampirata.

Para su cumpleaños, en 1996 le regalaron un vestido victoriano. Ya era gótica oficialmente, aunque lo fue desde aquellas reuniones en los sitios del Centro Histórico, pero ella no lo sabía. De acuerdo con Mildred, para 1994 ya había bastantes góticos, principalmente en el Chopo. Las primeras bandas o proyectos que surgieron también los conoció en bodegas.

En especial recuerda a *Sentido pésame*. Este proyecto era de dos personas. Mientras que un varón tocaba la guitarra, la voz femenina cantaba algunos pasajes literarios y bíblicos. *''Sí tenían un toque fúnebre o mortuorio, pero nunca me gustaron mucho. La chava como que rezaba''*, dice Martínez. Profundizando más, este proyecto posteriormente se dio a conocer como *Anabantha*, una banda de rock gótico que ha hecho giras por América Latina.

Otra de las bandas que ya sonaban a mediados de los noventa, fue *Lahyla*. Lo que más le llamó la atención a Vianka fue que se pintaban la cara como *Kiss.* Los primeros toquines se hicieron, como ya se dijo, en bodegas y en el Tutti Frutti, donde asistían entre 20 y 30 personas.

Mildred también encontró en el Chopo a bandas que cambiarían su vida. Cuenta que el primer *casette* de *El Clan* se lo dio Coco Barragán. Él también le mostró a *Human Drama, The Cure* y muchas otras bandas mezcladas en aquellas cintas que en los noventa eran oro molido, por el valor de su contenido. Música nueva, bandas extranjeras. Voces sorprendentes.

Estuvo estrechamente relacionada con la banda *El Clan*. En un primer momento su gustó por ellos nación de verlos sobre el escenario, toda la energía que transmitían y los mensajes que aportaban al público le parecieron únicos. Después hizo colaboraciones en *performance* con ellos.

Así se perdió y encontró en la oscuridad

El Clan se convirtió en la banda favorita de Vianka. Aunque fue todo un misterio para ella, ya que vivía enamorada de la voz de la banda: hipnotizante, rara; pero propiamente no los conocía en persona. La magia de un *casette*. La primera vez que vio a la banda fue en Insurgentes.

La banda ya había ganado un concurso a principios de los 90'. Cuando Vianka fue a verlos, en el Tutti Frutti, la acompañó su papá porque a él también le gustaba el rock. De hecho él conocía a Jaime Chávez, el guitarrista de la banda, se lo presentó a su hija darki.

Lo que más apreció Vianka de aquel espectáculo fue ver y sentir cómo los músicos interactuaban con el público. Hacían *performances y* fue un motivo más para ser fan de ellos. En 2013 participó con ellos en un performance incluido en su presentación de regreso a los escenarios.

'*'El primer gran tema de El Clan, 'Sin sentir', es un himno para muchos de los góticos de mi generación''*, profundiza Vianka en torno a la importancia y el aporte que la banda hizo a la escena oscura.

Por otro lado, en cuanto a la influencia de la agrupación en Mildred como productora de teatro y actriz, ella comenta que *El Clan* con ''Sin sentir'' fue el motor de inspiración para sacar adelante obras teatrales en *¿Almas Perdidas?* En 1994 ella y su novio crearon esa sociedad artística para proponer nuevas formas y temáticas para hacer teatro.

Hasta la fecha la sociedad está vigente, con algunas modificaciones, pero el objetivo sigue siendo el mismo. En día de muertos van por las calles, representando leyendas como la llorona. Vianka sigue trabajando en ella. Da clases de teatro en una escuela particular, pero su misión en el *underground* sigue.

Comenta que una de las cosas que más le gustan dentro del movimiento gótico son los íconos oscuros o mortuorios: las cruces, los murciélagos, los cráneos son lo que más le fascinan y explica '*'son elementos que retomas y estamos muy familiarizados como mexicanos con la muerte y cosas sobre naturales''.*

En efecto, lleva con ella uno, dos o quizá tres collares. Cada uno de ellos especial y diferente: cráneos, murciélagos y gárgolas adornan el cuello. Su playera contornea un esqueleto estampado y los aretes tienen una calavera con su nombre. Los accesorios son parte fundamental de un atuendo gótico. En el Chopo se puede encontrar una gran variedad de ellos.

''Lo que hizo que en México fuera una escena muy viva (aunque suene contradictorio), es el hecho de cómo estamos acostumbrados a ver la muerte. Vivimos en un país en el que no le tenemos miedo a la huesuda, más bien es respeto'', argumenta Mildred, porque ella piensa que la subcultura gótica aquí tuvo un toque muy diferente, con clara referencia a las costumbres y tradiciones en torno a la muerte.

Sigue argumentando: *''si ahorita saco un cráneo y lo pongo sobre la mesa, te aseguro que nadie se va a sacar de onda, ni porque parezca de verdad''.* Se ríe y explica que los extranjeros sí se espantan ante imágenes de ese tipo.

Su identificación con la subcultura se dio a través de la literatura que hablaba de muerte, monstruos y seres sobrenaturales. De amor, muertes y vampiros. Para ella eso fue

fundamental, después lo retomó para escribir, proponer y autogestionó obras teatrales con un estilo muy particular.

Parte del *boom* del movimiento gótico noventero, fue la visita de bandas que ya estaban consolidadas en el extranjero. Las células que conformaban la escena gótica internacional eran bandas alemanas, inglesas y norteamericanas fundamentalmente.

Un capítulo importante dentro del anecdotario de conciertos y presentaciones oscuras, es el portazo del cine Ópera en 1998. La agrupación inglesa *Bauhaus* llegó con su *Resurrection Tour.* Fue un lunes por la noche. La primera vez de los británicos en el país. Los mexicanos, enloquecidos compraron sus boletos y estos se agotaron inmediatamente. Con 250 pesos los *darks* tuvieron la fortuna de verlos en escena.

‘’El día del evento había mucha gente afuera, tanta, que hubo portazo; el cine parecía que colapsaría con Murphy y compañía. Los fans vandalizaron un puesto de tacos cercano y un trompo de pastor voló por los aires del lugar... El surrealista concierto terminó con la clausura y abandono del magno Cine Ópera’’.[75]

Vianka tiene grabados en su cuerpo estragos de aquel portazo: tiene dos costillas hundidas porque le golpeó la reja cuando la jalaron y tiraron*. ‘’Es prueba fehaciente de que estuve en el concierto’’*, dice mientras ríe.

En *Facebook* a 11 mil personas les gusta[76] *Voodoo Girl.* Sin duda continúa aportando a la escena para que esta siga viva. Sus obras y presentaciones están en carteleras *underground* y de vez en cuando también es DJ, sobre todo los fines de semana.

<u>Vivir entre los muertos: sólo a los mexicanos se nos ocurre</u>

La segunda entrevista realizada fue a Martín Colín o Paul Dnoch, como es conocido en el *Real Under*, un antro gótico de la colonia Condesa, en donde el protagonista hace *DJ sets* los fines de semana. Sus primeros acercamientos con el gótico se dieron de la mano de la banda *The Cure*. Conoció a las primeras propuestas musicales y él propuso una revista para explicar quiénes eran los góticos.

Paul D Noch creció rodeado de un entorno importante para él y que influyó en su forma de ver a la muerte: el Panteón Civil de Dolores y comenta: ‘’tuve toda la vida la imagen del panteón, de la muerte y de los espíritus’’. El cementerio se encuentra sobre avenida Constituyentes, al lado del bosque de Chapultepec y muy cerca de los viejos barrios de Tacubaya y Observatorio.

El Panteón Civil de Dolores es uno de los cementerios más grandes de la Ciudad de México[77]. Se convirtió en la última morada de los fallecidos desde finales del siglo XIX, cuando Sebastián Lerdo de Tejada (presidente entonces del país) decidió destinar una

---

[75] Antonio Frías, ‘’Conciertos legendarios que se hicieron en México y no fuiste’’, en *Boom 7*, recuperado de: http://7boom.mx/entretenimiento/musica/conciertos-legendarios-que-se-hiceron-en-mexico-y-no-fuiste , consultado el 25 de septiembre del 2015.

[76] Página de comunidad de fans, recuperado en: https://www.facebook.com/VuduGirlFansClub?fref=ts., consultado el 14 de octubre de 2015.

[77] Panteón civil de Dolores, recuperado de: http://www.ciudadmexico.com.mx/atractivos/panteon_dolores.htm., consultado el 15 de octubre de 2015.

gran extensión de terreno en las barrancas de Chapultepec, para enterrar a los muertos. En este mismo sitio se encuentra la Rotonda de los Hombres Ilustres.

Cuando tenía unos quince años se topó con el disco *Pornography* de la banda inglesa *The Cure,* fue el punto álgido y enloqueció a sus sentidos. ''Obtuve un disco que me cambió completamente el panorama y recordé cuando amaba a *Alice Cooper* por su música tan tenebrosa, pero esta era más fuerte, intensa y profunda. Aterradora, más escandalosa'', dice sobre D Noch el álbum de *The Cure.*

Imagen20. Martín Colín o Paul Dnoch

Imagen21. Robert Smith, vocalista de The Cure

''Cuando lo escuché por primera vez, a las tres canciones mi mamá me dijo: quita eso, no lo soporto'', narra Paul sobre la relación entre su familia, él y sus gustos poco populares, en una sociedad en donde se consumían baladas románticas y pop.

Desde aquel momento, Paul escuchó a solas los *tracks.* Cada que su madre salía al mercado o simplemente no estaba en casa, él aprovechaba para deleitar sus oídos. Por cierto, la primera vez que escuchó a la banda y quedó sorprendido, fue a través de un *casette* que consiguió. No sabía mucho de la agrupación, por lo que se dedicó a investigar más sobre ello. Compró discos y revistas. Se empapó de ellos.

Después se encontró con la extraña imagen de Robert Smith, el vocalista de la que se convertiría en su banda favorita. Lo sabe todo de ellos. Cada *track*, cada disco. Cada letra de canción. Todo con detalle. Ahí estaba, aquel joven inglés, en la portada de una revista: vestido de negro, con un traje; tenis mal puestos. Mal pintado, mal peinado.

Para Paul, Robert era y es un artista que ofrecía algo diferente, tanto en la imagen como en el talento y su música. Lo impresionó. Tal vez ese fue su primer acercamiento directo con lo que más tarde sería llamada ''música gótica'' o ''rock gótico''.

Años más tarde, cuando fue a Los Ángeles, se topó con dos chicos que siempre vestían de negro. D Noch solía salir a pasear a un parque cercano. Con él llevaba siempre su playera de *The Cure*, unos *jeans* y tenis. Con el tiempo, cruzaron palabras, conversaron. Los norteamericanos le preguntaron al joven de Observatorio si él era gótico. Paul no entendió de lo que le hablaban.

Los nativos le mostraron nueva música al extranjero. El *casette* una vez más fue el protagonista. A través de él los mensajes musicales pasaron de mano en mano. Las nuevas propuestas que llegaron a oídos de Paul, de nuevo le fascinaron. *Christian Death y London After Midnight* llegaron a cambiar su vida. ''Ellos tenían un enfoque todavía más siniestro, más fúnebre'', comenta Paul.

Paul plantea que el hecho de escuchar música que a casi nadie le agradaba, era un punto a su favor. Sí, se sentía fuera de lugar, pero con el tiempo encontró un círculo de amigos en el que compartían los mismos gustos musicales.

Entre las ‘’raras’’ costumbres que Paul tenía, debido a que creció cerca de un panteón, era correr dentro del cementerio. Atravesarlo para poder llegar a Chapultepec y ejercitarse. Cuando él narraba a sus amigos góticos actividades de su vida cotidiana, como lo anterior, ellos quedaban muy sorprendidos.

Se sentía como en casa. Se sentía feliz*. ‘’El platicarles cosas de mi cotidianeidad y que a ellos les causara asombro y admiración, a mí me generó un sentimiento de aceptación’’*, explica Paul. Los episodios del panteón: sus amigos góticos norteamericanos también iban al cementerio y se tomaban fotos.

Paul también les explicó cómo en México se festeja a los muertos. Se va a los panteones y se visita a las tumbas. Se ponen ofrendas y se prende incienso. Les platicaba sobre su vida real y a sus amigos les gustaba lo que hacía.

Pero… él realmente no sabía que ya era un gótico. Le llamaba la atención cierto tipo de música, ahí crea identidad y nexos con otros. Comienza a descubrir a la subcultura poco a poco. Con sus matices: al ser fan de *The Cure*, consigue boletos para un concierto de la banda en Houston, Texas.

Se lanzó con un primo. Llegaron al estadio y ¡oh sorpresa! Le llamó la atención ver a todo el público vestido de negro. Eran puntitos pálidos porque tenían la cara pintada de blanco, al igual que Robert. *‘’Me dije: yo quiero ser parte de esto. Yo no sabía que se le llamaba gótico o algo por el estilo. Sólo que era la onda The Cure’’*, comenta. Cuando regresa a México comienza a vestir de negro y con los cabellos encrespados.

La oscuridad viene de familia, de raíz

Al inicio de la conversación Paul se detiene un poco para poder recordar con exactitud y responder detalladamente mi pregunta: ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos con el gótico?, ¿por qué te identificaste para comenzar a ser parte de? Suspira profundamente y finalmente comienza su relato.

Explica que para poder entender todos los elementos que se configuraron en torno a la formación de su identidad gótica, tendría que remontarse a su infancia. Recordar que su familia era muy religiosa. Que su abuela era purépecha y por lo tanto tenía una forma particular de ver el catolicismo. Que eran muy apegados a tradiciones prehispánicas en cuanto al culto a los muertos.

Evoca el ritual de día de muertos: las luces se apagaban a las seis de la tarde, se encendían velas y se esperaba a los muertos en torno a la ofrenda. Su abuela prendía copal. La formación de un ambiente mágico y místico se integraba de la neblina que formaba el humo de las velas y las calaveras que adornaban todo su hogar.

Otra de las tradiciones que recuerda es Semana Santa. El apego al catolicismo en su familia era inminente. Cubrían a los santos con mantos morados. A su corta edad, uno de los sentimientos o reacciones que generaba ver este tipo de acciones era el miedo.

Paul explica que el miedo para él fue una constante. Asimilar algunos de los preceptos que le indicaba su religión. Vivir vigilado por un Dios que todo lo ve o todo lo castiga.

‘’Creo que mi familia a veces ejercía el catolicismo de una manera incorrecta, muchos dogmas, dejarnos muchos miedos’’, explica.

Con el tiempo, el niño con los miedos creció y asimiló esa carga mística que traía con él. Comenzó a crecer en él una fascinación y un gusto por los fantasmas y lo sobrenatural. Su contexto le indicó, poco a poco, el camino. Una vez más se hacen presentes que el gótico retoma en mayor o menor medida: miedos expresados en la novela gótica y a través del Romanticismo. La subcultura gótica es emoción y sentimiento puros.

Una pausa: recuerda otro capítulo importante dentro de su vida. Una vez más su familia estaba presente. En Observatorio con frecuencia se iba la luz. Él vivía en una vecindad, con sus tíos, primos y abuelos. Cuando todo estaba oscuro, solían reunirse a contar historias de terror. Con pan de dulce y leche, les vencía el sueño y a dormir.

Llegó la adolescencia. Comenzó a definir qué le gustaba. Admite que le agradaba siempre lo que tenía alguna carga negativa. Su gusto por los monstruos se hizo presente. Fue fan de películas de ficción, su villano favorito: *Dark Vader*. ‘*’Crecí adorando, queriendo y disfrutando a los monstruos’’*, confiesa Paul.

En 1985 se topa de nuevo con el tema de la muerte. Era un 19 se septiembre, él estaba jugando básquetbol aquella mañana, cuando todo se derrumbó. Su escuela secundaria estaba muy cerca del metro Insurgentes. Corrió, corrió y sobrevivió. Al ver a su alrededor, todo estaba hecho polvo. Le conmovió, la muerte una vez más estaba latente ante él.

A raíz del episodio del terremoto comienza a haber en él cambios positivos. Se acerca al *punk: ‘’el punk, más que ser una cuestión rebelde, es una cuestión reflexiva, un movimiento en donde tú tienes que generar conciencia política, social, humanitaria. Es una tendencia que marca mucho mi vida porque me hizo madurar’’,* explica Paul D Noch.

Convivió con adolescentes de finales de los setenta y principios de los ochenta. Tuvo nexos con otras identidades juveniles, como los ‘’panchitos’’, grupos que se juntaban sobre todo en Observatorio y Tacubaya. Su primo Efrén se llevaba con ellos y le mostró a los *Sex Pistols*. A Paul le llamó la atención el ritmo porque era muy distinto. Pero lo que en verdad rompió su cabeza fue escuchar a *Alice Cooper*.

Paul D Noch encontró en el gótico todas las cosas que a él le gustaban. Desde la música y las sensaciones que producía, hasta el discurso que está impregnado de los monstruos y seres sobre naturales.

‘’Te encuentras en una tendencia musical semejante al concepto de los monstruos y seres de ultratumba (que me apasionan), le sumas el rock, el misticismo, más la facha de ropa negra, como si siempre fueses a un funeral. A mí me dejó impresionado’’, comenta D Noch. Sigue explicando que creció con los elementos que después integraría la subcultura.

‘’La vida, el destino te pone a los pies una escena, un estilo en donde encuentras todo aquello con lo que tú te has formado. Es como si descubrieras a la mujer de tu vida. Lo tienes todo y es fascinante’’, sigue explicando al respecto Paul.

Su identificación temprana con elementos como monstruos y la muerte, se llevó a cabo dentro de su contexto. Él mismo afirma que todas las tradiciones y costumbres de las que creció rodeado influyeron para la formación de una identidad, en la cual le gustaron

siempre elementos ‘’poco convencionales’’, que al menos a personas de su misma edad o generación no le parecían familiares, ni agradables.

Paul narra que en aquellos años, a la mayoría de los jóvenes de su generación les gustaba Timbiriche y otros grupos pop. A él nunca le llamaron la atención esos productos simbólicos. El rock era lo suyo. Recuerda que creció escuchando todo tipo de música ruda o urbana: heavy metal, *punk* y más tarde gótico.

En cuanto a la formación de una identidad gótica por parte del mexicano, él observa y opina que el mexicano siempre ha tenido una tendencia a copiar lo extranjero, antes de desarrollar lo propio. Tanto en música, publicaciones y organizaciones.

Sin embargo, eso ocurre muy al principio. Conforme el mexicano conoce y explora a la subcultura extranjera, se nutre, aprende, piensa y propone. *‘’El tema de la muerte empata con los mexicanos, lo lúgubre; las tradiciones. Hubo una adopción del gótico europeo a la mexicana’’,* argumenta Paul D Noch, quien ha viajado a Europa y conocido las diferentes corrientes de la subcultura gótica en distintos países.

El transformar tu rostro en algo potencialmente mortuorio es un rito que todos los góticos han tenido desde siempre. La clara referencia inmediata es, desde luego, la muerte; y posteriormente la Catrina. Se ha retomado a este personaje de la cultura popular mexicana, para hacer aún más tétrico el asunto.

Incluso, bandas extranjeras han dado cuenta de la significación que tiene la muerte para el mexicano, su cosmovisión y la relación con la subcultura gótica. *Inkubus Sukkubus,* agrupación inglesa de rock gótico, lanzó un disco alusivo a las festividades mexicanas a la muerte: *Day of the dead.* La portada tiene una serie de calaveras mexicanas.

‘’Los elementos que más gustan a la gente, son los que tienen un empate con México, son las calaveritas. Eso para mí es lo más relevante’’, explica D Noch. Para él, el gótico es un concepto colectivo y después individual. Si se comienzan a generar mensajes a través de la música, el teatro y otras expresiones, tendría que ser con una fundamentación. Para Paul lo más valioso, por ejemplo, dentro de una banda, es mostrar su filosofía. Que propongan un concepto. Eso para él genera valor y una verdadera identidad.

Dentro de la escena gótica musical en México, Paul recuerda que bandas como *Morpheo Speaks, Cartílago, Gorgonas y El Clan,* son quienes han dado una identidad y una nueva propuesta*. ‘’De ahí en fuera, sólo la facha es lo que más atrae a las personas, lo toman como moda y surgen los malentendidos’’*, explica el pionero o quien se vio nacer y renacer junto con la subcultura gótica.

Él aclaró el oscurecimiento de la Ciudad de México

Paul observó que ser gótico se puso de moda. Ante la propagación de jóvenes con luto permanente en el alma porque vestían siempre de negro, se comenzaron a generar especulaciones en torno a ellos. Que si eran satánicos, homosexuales o mantenían rituales de brujería. ‘*’Todos estos prejuicios y prenociones se gestaron a partir de la mala información que se dio en medios’’,* argumenta.

Sin embargo, la desinformación o mala información circuló de igual manera entre los jóvenes que querían unirse a los góticos. Los principios del movimiento comenzaron a mal entenderse. Desde la música y sus géneros, hasta cómo comportarse o no. Se le

comenzó a ver como una moda. Podías vestirte de negro y decirte gótico, pero no sabías qué significaba.

Paul D Noch, miembro de la vieja guardia del *goth*, se percató de esto a mediados de los años noventa. Su aporte comenzó a tomar forma entonces. Gestionó un *fanzine* de circulación local. Lo vendió en el Chopo. *Carmín Vampire* tuvo cuatro números; su función consistió en dar a conocer bandas e información sobre la subcultura. Aclaró la oscuridad en México y quiso hacer a un lado los prejuicios y modismos que circulaban.

''Conocí el gótico de Estados Unidos y reafirmé mi goticismo en Inglaterra'', declara Paul. Explica, (y aclara que con toda humildad), se sentía capaz de poder explicar qué es el gótico, dadas sus experiencias y acercamientos. Hizo el documento ya mencionado y más adelante participó junto con Cristhian Chavero en la publicación de revistas independientes.

Para continuar

La subcultura gótica tiene claros tintes y características fúnebres. El color negro es el protagonista y parte de la ideología empata con la cosmovisión mexica de la muerte: hay un mundo mejor después del plano terrenal. El joven gótico no está conforme con esta realidad y trata de cambiarla a través del arte y la cultura.

México está casado con la muerte. La venera y la respeta. Desde la construcción de la cosmovisión prehispánica las civilizaciones le dieron un lugar importante al fenómeno biológico. La explicaron como el inicio de otro ciclo, y más tarde, con la conquista, se produjeron cambios en los significados; mezclas de tradiciones, cambios en los mitos y ritos. Pero la esencia, hasta nuestros días sigue siendo la misma: hay dos días especiales para esperarle y festejarle.

Se observa que hay un doble sincretismo cultural: la llegada de los españoles cambió la forma en que se veía a la muerte, pero no lo modificó del todo. El segundo momento de hibridación cultural se dio a la llegada de la subcultura gótica, se le aceptó y adecuó, añadiendo ciertos elementos de nuestra identidad nacional.

La subcultura gótica ya tenía ciertas cargas mortuorias, el hecho de que el mexicano haya tenido y tenga una relación previa y estable con la muerte, en cuanto a atribuirle ciertos ritos y valor simbólico, contribuyó a que hubiese mayor identificación colectiva e individual.

Por otro lado, el gótico mexicano se apropió de la imagen de las calacas, mismas que simbolizan a la muerte. Se lucen en playeras, aretes, collares. La muerte ha sido su personaje más importante y por lo tanto, lo integró para darle un punto de vista distinto a la subcultura. Otros personajes importantes también se han retomado, como brujas y vampiros; seres sobre naturales que pertenecen al misticismo mexicano.

La muerte fue un elemento importante y central para la construcción de identidad. Los contextos particulares de Paul D Noch y Vianka Mildred Martínez indican que las tradiciones que tienen que ver con día de muertos influyeron en su identificación con la subcultura gótica y entonces se hicieron parte del movimiento en la década de los años noventa.

La melancolía es una parte especial para poder integrar a la subcultura gótica. Diversas investigaciones apuntan a que su origen fue en occidente y por tanto, sigue habiendo plena identificación entre el gótico mexicano y el ser nostálgico europeo.

La música no es el único producto cultural en donde la subcultura gótica ha expresado los sentimientos o elementos melancólicos y tristes; sin embargo fue la primera propuesta que los góticos exploraron para proponer y exteriorizar sus reflexiones.

Es por eso que dentro de la subcultura gótica mexicana de los años noventa del siglo XX se ha seleccionado a la banda *El Clan*, junto con su segunda producción discografía ‘’Sigue soplando el ánima’’ para hacer un análisis sobre los elementos de melancolía, muerte, tristeza y misticismo que se encuentran dentro de sus canciones.

Capítulo 3 Lo que las bandas de rock gótico le gritan al mundo

Ya se ha descrito el origen de la subcultura gótica y su aparición en la Ciudad de México, junto con sus características. Ahora se podrá analizar un producto simbólico: el disco de una banda pionera del *rock* gótico en el país, que nació en la década de los años noventa del siglo XX, con el objetivo de identificar dentro de los mensajes construidos en las canciones melancolía, tristeza y muerte, elementos que forman parte de los góticos mexicanos a partir de una hibridación cultural con la subcultura gótica proveniente de Inglaterra.

En este capítulo se explican las bases teóricas que servirán para describir el producto simbólico desde las ciencias de la comunicación. Se eligió a los estudios culturales[78]. Se trata de un campo de investigación multidisciplinario, ya que se vale de la economía política, la sociología y la antropología (principalmente), para explicar la producción de discursos regulados y significados en la producción de la industria cultural.

La investigación se apoya de James Lull, de la escuela de estudios culturales norteamericana. Se retomará a este autor para explicar el poder simbólico de las cargas culturales en su contexto y también contribuirá a explicar de una mejor manera qué es la cultura.

Para explicar a la hibridación cultural se utiliza el trabajo de Néstor García Canclini, investigador en comunicación de la escuela latinoamericana. Sus líneas de investigación confluyen en marco a la globalización y la industria cultural, así como la construcción de identidades juveniles en el siglo XXI.

Se revisa a la escuela británica, específicamente a John Thompson, quien describe teóricamente las características de las formas simbólicas y el proceso de re significación dependiendo del contexto. ''La Escuela de Birmingham explora las culturas jóvenes y obreras, así como los contenidos y la recepción de los medios de comunicación''[79].

Dentro de la propuesta teórica se utiliza el esquema de hermenéutica profunda de John Thompson para reconstruir el contexto de producción, así como describir a detalle el objeto de estudio, es decir el disco o la forma simbólica ''Sigue soplando el ánima'', de la banda *El Clan.*

---

[78] ''Roberto Grandi, por citar a un autor que aborda a los Estudios Culturales, señala que los elementos que tienden a caracterizarlos son: la investigación sobre los textos, la investigación sobre los contextos del consumo, su tendencia al dialogo interdisciplinar y la investigación entendida como actividad política [...]. Los Estudios Culturales permiten incorporar elementos que se juegan en lo cotidiano, en lo contextual, y que alcanzan de lo macro, hiper, sobre, multi, tienden a perderse de vista, con impactos importantes no sólo en la estructuración del presente, sino en la re configuración de escalas de largo aliento''. Gómez Vargas, Héctor. ''Los Estudios Culturales y los Estudios de la Comunicación. Las membranas del tiempo y del espacio en la era de la comunicación digital'', en: *Revista Razón y Palabra* [en línea], Grupo Hacia una Comunicología Posible (GUCOM), Universidad Iberoamericana León, recuperado de: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N67/actual/5hgomez.pdf, consultado el 17 de octubre de 2017.

[79] Urteaga, Eguzki, ''Orígenes e inicios de los estudios culturales'', en: *Gaceta de Antropología* [en línea], Universidad del País Vasco, Junio del 2009, recuperado de: http://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/090607.pdf, consultado el 18 de noviembre de 2017.

Después se abordará la metodología que se aplicará. El corpus final de análisis consta de siete canciones o unidades discursivas seleccionadas del disco compacto ‘’Sigue soplando el ánima’’, de la banda *El Clan*. La producción data de 1998. Los criterios de selección se enfocaron en escuchar las canciones que componen al álbum e identificar aquellas que cuentan historias fúnebres o que mencionan elementos relacionados a la muerte.

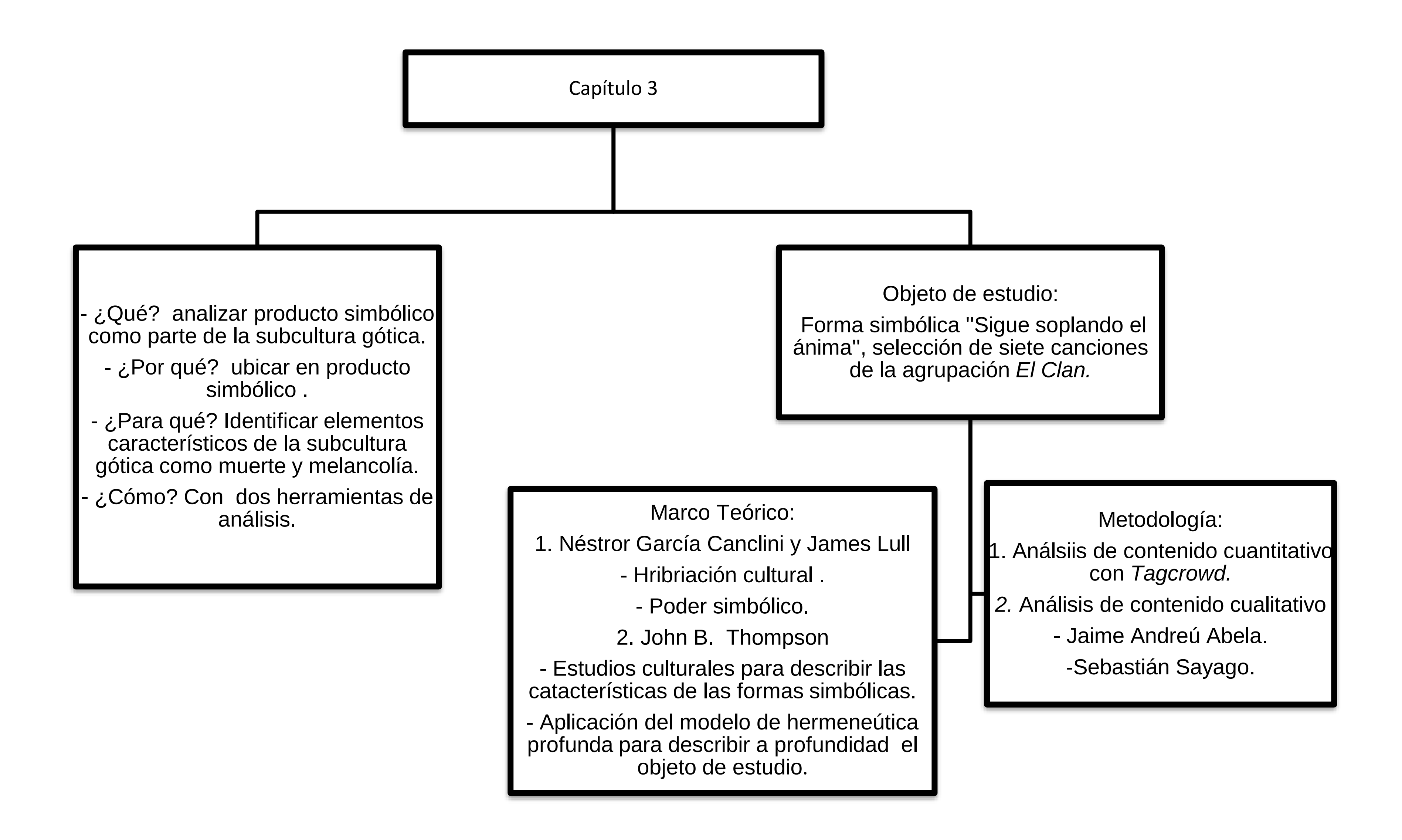
Primero, se aplicará un análisis cuantitativo, que partirá del conteo las palabras más mencionadas a lo largo de las construcciones discursivas. La herramienta que se usará será *Tagcrowd.* Es una herramienta educativa que ayuda a crear nubes de palabras y entre más tamaño tiene cierto vocablo, más frecuencia tiene en el texto.

La herramienta se aplicará a nuestro universo de estudio conformado por siete canciones, para determinar cuáles palabras se repiten más y nos enfocaremos en estudiar la temática de la muerte, la melancolía o la tristeza y cómo aparecen ahí.

La segunda etapa se construye a partir de un análisis del discurso cualitativo que Jaime Andréu Abela y Sebastián Sayago proponen, donde se tiene por objetivo identificar a los elementos muerte, melancolía y tristeza a través de categorías seleccionadas.

Se pretende elaborar un cuadro por cada unidad discursiva o canción, en donde se haga una clasificación de la presencia de palabras que indiquen que se habla de los elementos centrales a ubicar en el discurso.

A partir de la aplicación de las dos estrategias mencionadas se podría hacer un análisis más profundo respecto a lo qué dice cada canción y los temas que aborda, así como conocer los elementos que involucran a la muerte, la melancolía y la tristeza.

Capítulo 3
- ¿Qué? analizar producto simbólico como parte de la subcultura gótica.
- ¿Por qué? ubicar en producto simbólico .
- ¿Para qué? Identificar elementos característicos de la subcultura gótica como muerte y melancolía.
- ¿Cómo? Con dos herramientas de análisis.
Objeto de estudio:
Forma simbólica "Sigue soplando el ánima", selección de siete canciones de la agrupación *El Clan.*
Marco Teórico:
1. Néstror García Canclini y James Lull
- Hribriación cultural .
- Poder simbólico.
2. John B. Thompson
- Estudios culturales para describir las catacterísticas de las formas simbólicas.
- Aplicación del modelo de hermeneútica profunda para describir a profundidad el objeto de estudio.
Metodología:
1. Análsiis de contenido cuantitativo con *Tagcrowd.*
2. Análisis de contenido cualitativo
- Jaime Andreú Abela.
-Sebastián Sayago.

3.1 Marco teórico: Estudios Culturales

James Lull

Hibridación cultural para explicar a los góticos mexicanos

Otro teórico de los Estudios Culturales cuyos planteamientos son pertinentes para explicar la hibridación cultural es James Lull. Un primer acercamiento a sus explicaciones se da cuando define qué es la cultura, ya que con frecuencia se suele tener dilemas y confusiones sobre el concepto.

Él define a la cultura como: ''una compleja y dinámica ecología de personas, cosas, cosmovisiones, actividades y escenarios que fundamentalmente permanecen estables, pero que también va cambiando en virtud de la comunicación de rutina y la interacción social, […] es contexto''[80].

Es decir, todo lo que las personas realizan es un reflejo de la cultura en la que habitan y se desenvuelven. Si crean una canción, un libro, un poema, dibujan, colorean e ilustran, esa aportación al mundo es cultura, misma que refleja su entorno. Para Lull todos la producimos, ahí se reflejan contextos particulares.

A partir de la idea de que el ser humano produce cultura con circunstancias y contextos concisos se construye el concepto de ''poder simbólico''. James Lull lo explica: ''el poder simbólico es la capacidad que tienen los individuos y los grupos de producir sentidos y de construir formas de vida que apelan a los sentidos, a las emociones y a los pensamientos de uno mismo y de los demás''[81].

La música, la literatura, la poesía, la moda y demás productos culturales o simbólicos son muestras claras de que los creadores buscan apelar a ciertas emociones o actitudes, basándose en contextos determinados. Todas las personas tienen poder simbólico.

Cuando los individuos de diferentes orígenes y contextos producen cultura y se encuentran en interacción continua aparece una hibridación cultural. Se trata de un proceso en el que aparece primero la transculturación, que el autor explica así: ''proceso mediante el cual las formas culturales se trasladan literalmente a través del tiempo y el espacio, y allí donde se instalan entran en interacción con otras formas culturales, reciben y ejercen influencia y producen nuevas formas''[82].

El hecho de producir nuevas formas y de influenciarse entre sí es un fenómeno característico, por ejemplo, entre los distintos grupos de jóvenes que comparten ciertas afinidades. Después James Lull explica ''la transculturación produce híbridos culturales: la fusión de formas culturales'', o en este caso una forma simbólica o producto cultural.

Cabe recordar que algunos grupos suelen identificarse con ciertas construcciones culturales. Es el caso de las subculturas o identidades juveniles. Antes de ellos explica James Lull que existen las comunidades interpretativas y se refiere a ellas como ''grupos relativamente anónimos de personas que interpretan materiales mediados particulares con un entusiasmo compartido o desde un punto de vista en común […]. Son audiencias que se definen más por sus identidades y sus discursos que por sus similitudes geográficas''[83].

---

[80] James Lull*. Medios, comunicación y cultura: aproximación global*, Argentina, Ed. Amorrortu, 1997, p.92.
[81] Lull., *op. cit*., p. 92.
[82] Lul., *Ibíd*. p. 203.
[83] Ibíd. , p. 210.

Hace referencia a los grupos de fans de ciertas bandas, seguidores de series o películas que tienen en común cierto gusto por un producto cultural en particular. Las comunidades interpretativas no necesariamente deben vivir en el mismo lugar; el uso de internet rompe fronteras y acerca a personas para platicar sobre lo que les apasiona.

Néstor García Canclini

El autor latinoamericano también plantea su concepto sobre la hibridación cultural: ''Hibridación cultural son los procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combina para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. A menudo la hibridación surge de la creatividad individual y colectiva''[84].
Como se puede observar, su conceptualización no es muy distinta o lejana a lo que plantea James Lull. Siempre que exista movimiento e interacción de personas en contextos distintos, se podrán crear nuevas formas o estilos de vida en los que se tendrá un flujo constante de cargas simbólicas.
Aunque Canclini basa sus investigaciones en las culturas populares, en este caso es pertinente retomar su conceptualización, ya que explica las diferentes causas o circunstancias en las que aparece la hibridación cultural, además, nuevamente da importancia a los contextos.

Los procesos socioculturales se forman a partir de otras prácticas ''impuras'' (ya que han sido resultado de otros procesos). Las hibridaciones no se planean. Son motivadas por migraciones de un país a otro e intercambios culturales, por ejemplo.

Actualmente ninguna práctica cultural o producto simbólico es del todo puro. La mayoría de la música que se escucha ha sido el resultado de un largo proceso de experimentación y creación. Se puede acudir a la característica de la posmodernidad, donde ya no se crea, sólo se innova y eso sucede en las hibridaciones también.

Lo mismo sucede con la moda, que busca renovarse cada temporada. Es una expresión de contexto y toma elementos de otras culturas, décadas y entornos para innovar y agradar a los consumidores.

Néstor García Canclini detalla las razones por las cuales la hibridación se ha expandido. Un factor es la expansión urbana: actualmente es imposible que una región se encuentre ''pura'', o sea que todos sus habitantes sean originarios de ahí.

La llegada de extranjeros a otros lugares trae nuevas interacciones y a través de su poder simbólico pueden proponer y expresar ciertas cargas culturales y prácticas que a la larga se adaptan y se quedan, o bien aceptan otras y se mezclan.

Otra razón para que la hibridación cultural predomine más que nunca en la era de la globalización es el constante flujo económico, visto desde la industria cultural. Conciertos, libros, películas y música están al alcance de más personas en distintas partes del mundo.

James Lull habla sobre la globalización y la define así: ''El mejor modo de entender la globalización es considerarla como un complejo conjunto de flujos de personas, de bienes

---

[84] Néstor García Canclini. *Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad*, México, Ed. Grijalbo, 1990, p.3.

materiales y de símbolos que están en permanente interacción y a menudo se compensan entre sí''[85]. Se ilustra a continuación:
La subcultura gótica con origen inglés llegó al país y específicamente a la Ciudad de México a través de revistas, *fanzines*, discos y *casettes* que se intercambiaban continuamente en el Tianguis Cultural del Chopo. Había un flujo de bienes materiales, con significado simbólico que comenzaron a ser del agrado de los jóvenes de la capital del país.

Otra forma en la que comenzó a conocerse el gótico fue a través de los flujos de personas que viajaban a Inglaterra o Estados Unidos. Ellos traían libros y música que eran una tendencia en el extranjero. Entre las nuevas propuestas se encontraba el rock gótico, con bandas como *The Cure, Sisters of Mercy*, entre otras.

A inicios de la década de los noventa los primeros góticos comenzaron a verse en la Ciudad de México. Las propuestas musicales no se hicieron esperar y es así como nace un movimiento musical, con bandas que proponían un sonido gótico, que innovaba.

La era digital también pone al alcance miles de opciones más para el consumo de productos culturales. Internet rompe fronteras; escritores, bandas y otros artistas tienen la posibilidad de poner en plataformas digitales sus producciones elaboradas con su poder simbólico.

Se dan a conocer en otros formatos y les permite llegar a nuevos públicos y audiencias. Si alguien que está del otro lado del mundo de pronto escucha música caribeña, podrá gustarle y de pronto comenzar a hacer sus propias creaciones, añadiendo rasgos propios de su contexto, ahí comienza a haber una hibridación.

La hibridación cultural: ¿por qué los góticos permanecen en México?

La cultura es un ente que está en constante movimiento y construcción. De acuerdo con James Lull todo ser humano tiene la capacidad de aportar (él lo llama poder simbólico) a ''la cultura'', hacer discursos y mensajes (productos simbólicos), que estarán cargados de sus propios contextos.

La subcultura gótica es un movimiento juvenil que comenzó proponiendo nuevas formas de expresión, sobre todo a través de la música; las personas involucradas ejercieron su poder simbólico y retomaron otros contextos, principalmente relacionados con las bellas artes. Por su origen, impactó a la cultura inglesa de finales de los años setenta y principios de los ochenta.

Años más tarde se producen las primeras transculturaciones, que James Lull define como un proceso en donde las formas culturales se trasladan a través del tiempo y del espacio y entran en interacción con otros productos simbólicos.

La subcultura gótica, melancolía y sensitiva, comenzó a darse a conocer a través de los pocos medios de comunicación que abrían sus oídos al *gothic rock.,* la globalización, apertura de los mercados y migraciones. Literalmente ha viajado a través del tiempo y el espacio, al igual que sus principales influencias, como el romanticismo y la novela gótica.

De Inglaterra a Alemania, después fue hacía el resto de Europa y visitó a Estados Unidos. Fue más hacia al sur y llegó a México. Los góticos iban retomado rasgos del pasado para

[85] Ibid., p.198.

contextualizarlos en un presente y proponer nuevas formas simbólicas, tanto en su nación de origen, como en las extranjeras.

La subcultura llegó a México, un país un características particulares, al entrar en interacción se comienza a generar una especie de empatía, en especial por parte de los jóvenes mexicanos situados en la década de los años noventa. La transculturación e hibridación cultural habían comenzado.

La fusión de formas culturales se dio a medida que se encontraron rasgos identificatorios, para más tarde añadir aspectos del propio contexto mexicano. La subcultura gótica es fúnebre, reflexiva hacia la existencia del ser humano. Un aspecto importante del mexicano es su culto a la muerte, así que los jóvenes no tardaron en generar un gusto por la identidad juvenil inglesa.

Las formas simbólicas importadas adquieren rasgos locales. Se puede afirmar que la subcultura gótica mexicana es un híbrido cultural de otros dos agentes, muy distantes en tiempo y espacio, pero que se amalgamaron para crear productos simbólicos: los góticos ingleses y los jóvenes mexicanos, con una cosmovisión de culto hacia la muerte.

Al mismo tiempo el principal agente identificatorio, como lo es el festejo a la muerte es el resultado de una transculturación e hibridación cultural procedente de las creencias y culturas prehispánicas y la posterior evangelización de los españoles, donde los ritos y cultos fueron cambiando.

De esta manera, la subcultura gótica es una hibridación cultural que mezcla un contexto actual (en su momento la década de los años noventa, del siglo XXI) con un rasgo particular del pasado (su cosmovisión acerca de la muerte). Tradiciones y costumbres en torno al tema se vuelven de vital importancia.

Por ejemplo, para Paul Dnoch, quien desde su contexto se sintió identificado con los góticos se volvió parte de la subcultura. Al mismo tiempo Lull explica que ‘’en todas partes las personas usan los medios culturales para desarrollar sus identidades, alimentar sus ambiciones personales y dar forma a sus mundos sociales’’[86]. Entiéndase medios culturales como productos simbólicos.

‘’Mezclar lo tradicional con lo moderno es enteramente razonable y práctico en el espectro de posibilidades culturales contemporáneas. Y hasta puede ser necesario. Como señala Martín Barbero, << [las personas] primero filtran y reorganizan lo que procede de la cultura hegemónica y luego lo integran y lo fusionan con lo que proviene de su propia memoria histórica>>’’[87].

La memoria histórica referente a la muerte, el significado que se le ha dado en distintas épocas y sus múltiples representaciones, desde las calaveras mayas, hasta el esqueleto de la Catrina se volvieron parte de la subcultura gótica; además se comenzaron a generar productos simbólicos que expresaban el sentir y pensar de determinados jóvenes.

James Lull y Néstor García Canclini coinciden en que ningún producto cultural es puro. La subcultura gótica inglesa formó su identidad basándose en su pasado: la literatura romántica, la novela gótica con elementos como el miedo y suspenso, la indumentaria de

---

[86] Lull., *op. cit*., p. 210.
[87] Lull., *op. cit*., p. 203.

corte Victoriano, el *punk* y el *post punk* como antecedente del rock gótico, el género musical por excelencia que los representaría.

Toma elementos del pasado y quizá les da un nuevo toque con tópicos de su contexto. La subcultura gótica es un producto cultural impuro, resultado de la sumatoria de elementos culturales puros del pasado. Pero quizá no necesariamente es así, ya que habría que retroceder aún más en algunos casos para encontrar el origen e influencias de cada elemento.

Finalmente las comunidades interpretativas hacen referencia en este caso a las personas que son parte de la subcultura gótica, aquellas que comenzaron a escuchar y consumir los productos culturales que generaban las bandas o artistas, les agradó y las siguieron.

Se indica que las similitudes geográficas no siempre son una característica de las comunidades interpretativas. Los góticos pueden estar en cualquier parte del mundo escuchando o leyendo algún producto simbólico y encontrarán afinidades con personas que no son ni siquiera de su continente.

Las comunidades interpretativas comparten puntos de vista, opiniones en cuanto a los productos culturales que consumen y les genera cierta empatía. La integración se ha dado de distintas formas, pero actualmente a través de internet se ha acelerado y diversificado la forma de poder encontrar a tu comunidad interpretativa correspondiente.

En el contexto de la década de los años noventa en la Ciudad de México, mediante las dos entrevistas hechas, se ha podido construir un panorama de cómo eran y la dinámica de las primera comunidades interpretativas de la subcultura gótica.

Se reunían para leer y escuchar productos culturales que a ellos les parecían novedosos, procedentes de otros países, intercambiaban *casettes*, revistas y fanzines para conocer aún más de la subcultura inglesa que comenzaba a gustarles.

John B. Thompson

¿Qué es una forma simbólica?

Para hacer una descripción puntual del objeto de estudio o del disco ''Sigue soplando el ánima'' de la agrupación *El Clan* se define primero qué es una forma simbólica, junto con las características que presenta. John B. Thompson las conceptualiza así: ''son acciones, objetos y expresiones significativas de diversos tipos en relación con los contextos y procesos socio históricamente específicos y estructurados socialmente en los cuales, y por medio de los cuales se producen, transmiten y reciben tales formas simbólicas''[88].

Una forma simbólica o un producto simbólico pueden ser un libro, una película, una serie de televisión, discos, revistas, una obra de teatro, pinturas, entre otros. Se construyen a partir de discursos y los creadores son los responsables de los mensajes que desean transmitir.

En este caso particular se hablará de un material discográfico, que tiene una carga cultural y ciertos referentes (basados en contextos y circunstancias) que permiten

---

[88] John B. Thompson, *Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de comunicación de masas*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2002, p. 203

identificación y apropiación del contenido en cuestión, una aceptación y por tanto el consumo.

El desarrollo de la industria de medios hace posible la transmisión del producto cultural a otros grupos sociales, desde la exposición a través de la radio, la televisión, el internet, la compra de discos y revistas en distintos lugares; así como el préstamo e intercambio entre amigos, familia y conocidos.

Características esenciales de una forma simbólica, de acuerdo a lo que propone John B. Thompson y que se describen del disco ''Sigue soplando el ánima'' de la banda *El Clan*:

Característica	Presencia en el productos simbólico ''Sigue soplando el ánima''
Aspecto intencional: ''Las formas simbólicas son expresiones de un sujeto para otro sujeto''[89]. El sujeto constructor del mensaje busca que este sea comprendido. Los músicos, integrantes de la banda fueron quienes crearon las letras o discursos junto con las melodías de las canciones y como en todo acto de habla, este es totalmente intencional.	La intención o intenciones pueden ser de distintos índoles. Desde una forma de expresarse a través de la música, hasta tener los objetivos de ser escuchados y consumidos por determinados públicos, hacer giras de conciertos y transmitir a través de sus creaciones determinada forma de pensar o de sentir. *El Clan* a través de sus canciones también busca que las personas reflexionen respecto a determinados temas, en este caso la muerte y la existencia del ser humano.
Aspecto convencional: ''La producción, la construcción o el empleo de las formas simbólicas, así como su interpretación por parte de los sujetos que la reciben, son procesos que implican típicamente la aplicación de reglas, códigos o convenciones de diversos tipos''[90].	Las canciones del disco comprendidas como formas simbólicas están en español, por lo que para ser construidas y comprendida es necesario saber el idioma y así captar un mensaje y dar un significado. Las palabras que construyen a los distintos discursos no son rebuscadas, por lo que entender lo que se dice no representa alguna dificultad. Cabe aclarar que por ejemplo, también se utilizan otra serie de códigos para la construcción de la música y es entendido por los productores, compositores y músicos involucrados; también pueden ser comprendidos por conocedores o especialistas en música.
Aspecto estructural: ''Las formas simbólicas son construcciones que presentan una estructura articulada. […] en el sentido de que típicamente se componen de elementos que guardan entre sí determinadas relaciones''[91].	En el caso de las canciones de El Clan, no todas cumplen con la estructura estribillo + coro. En 'Cavaría', 'Intriga', 'Recuerdos' y 'El testamento' las estrofas están formadas por una serie de frases que cuentan algo o hacen alguna pregunta o que invita a la reflexión, no hay un coro o frase que se repita cada determinado tiempo. En 'Infra', 'Cada vez más frío' y 'La vuelta' hay un coro o frase que se repite con la finalidad de

[89] Thompson., op*. cit*. p. 206.
[90] Thompson., *Ibíd*., p. 208.
[91] *Ibíd*., p. 210.

	conseguir llamar aún más la atención de quien lo escucha o reafirmar una idea. Por ejemplo, ''al espacio, la vuelta a la vida'', ''cada vez más frío sin miedo volando'' o ''infra tú, infra yo''.
Aspecto referencial: ''Las formas simbólicas son construcciones que típicamente representan algo, se refieren a algo, dicen algo acerca de algo''[92].	Las canciones que se eligieron tratan sobre temas de muerte, soledad y tristeza, cuestiona la existencia del ser humano e invita a la persona que escuche esos temas a la introspección. Se considera que ese es el aspecto referencial del producto cultural. Por ejemplo, si la canción habla sobre la muerte, el aspecto referencial es lo que dice de ella: cómo muere alguien, hacia dónde se va después de estar vivo. Al llegar a un público son aceptadas, porque existe un lenguaje en común, después un contexto donde ha estado presente el fenómeno de la muerte e identificación con la temática.
Aspecto contextual: ''Las formas simbólicas se insertan siempre en contextos y procesos socio históricos específicos en los cuales, y por medios de los cuales, se producen y reciben''[93].	El punto socio histórico en el que se ubica a *El Clan* y su disco ''Sigue soplando el ánima'' es en los años noventa, cuando la subcultura gótica comenzó a llegar al país y definitivamente hubo una influencia extranjera en la música que se estaba escuchando. Apenas eran los inicios de lo que sería el rock gótico y sin embargo *El Clan* se posicionó como una banda pionera e innovadora que trataba temas de la existencia humana y la muerte (que es adorada y festejada en nuestro país).

Modelo de hermenéutica profunda de John B. Thompson

Dentro de los estudios culturales John B. Thompson propone un análisis cultural, el cual se puede entender como el estudio de las formas simbólicas relacionadas con su contexto y procesos socio históricos: dónde y cuándo se producen, se transmiten y reciben.

''El análisis cultural es el estudio de la constitución significativa y de la contextualización social de las formas simbólicas''[94]. Dentro de la investigación presentada, la propuesta de Thompson podrá ser pertinente y útil, ya que se tiene un disco, con doce canciones que son mensajes estructurados en un contexto.

La herramienta utilizada para contextualizar a profundidad el objeto de estudio (producto cultural o simbólico) será la propuesta por John B. Thompson. Se trata de un esquema de hermenéutica profunda.

''[Sostendré que el análisis de las formas simbólicas se puede conceptuar más adecuadamente en términos de un marco metodológico que describiré como

---

[92] *Ibíd*., p. 216.
[93] *Ibíd*., p. 216
[94] John B. Thompson, *Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de comunicación de masas*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2002, p. 405

<<hermenéutica profunda>>. Dicho marco pone de relieve el hecho de que el objeto de análisis es una construcción simbólica significativa que requiere una interpretación. De aquí que debamos dar un papel central al proceso de interpretación. […] No obstante, las formas simbólicas se insertan también en contextos sociales e históricos de diversos tipos''[95].

El autor hace énfasis en los contextos porque para la hermenéutica los seres humanos se insertan siempre en tradiciones históricas y es importante reconocer los vestigios simbólicos que las distintas tradiciones tienen para conectar el pasado con experiencias futuras.

''La experiencia nueva se compara siempre con los vestigios del pasado […] necesariamente construimos sobre lo que ya está presente''[96]. La afirmación anterior servirá para comprender, por ejemplo, las tradiciones de día de muertos gestadas en el país desde hace ya mucho tiempo, junto con los cambios en significado y representaciones que se tienen ahora sobre la muerte y que retoma la subcultura gótica; posteriormente lo expresa a través de la música.

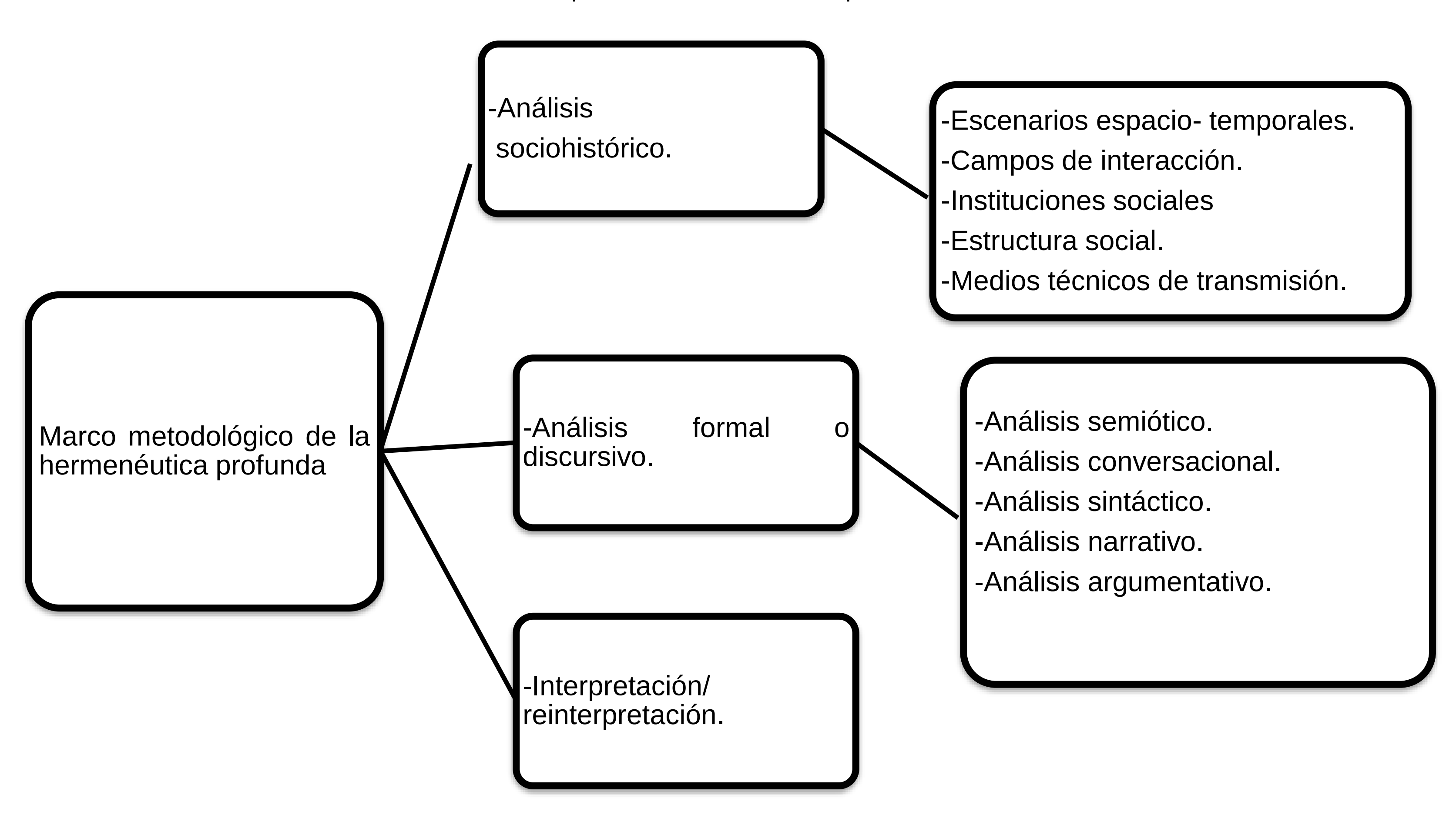
Se presenta a la hermenéutica profunda como un marco descriptivo amplio que consiste en tres fases. Se aclara que no son etapas de un método secuencial, más bien es una herramienta que se adaptará conforme a los fines de la investigación u objeto de estudio.

Las tres fases son: análisis socio histórico, análisis formal o discursivo y la interpretación o reinterpretación. Para el disco o producto simbólico ''Sigue soplando el ánima'' sólo se usarán los dos primeros niveles hermenéuticos.

A continuación se presenta el esquema de hermenéutica profunda completo:

[95] Thompson., *op. cit,* p. 395.
[96] Thompson., *Ibíd.,* p.402.

Esquema de hermenéutica profunda[97]

[97] Ibíd. p. 408.

Dentro de la primera fase el objetivo es reconstruir las condiciones sociales e históricas de la producción, la circulación y recepción de los productos simbólicos, en esta investigación será del disco ''Sigue soplando el ánima''.
Se distinguen cuatro aspectos básicos de los contextos sociales y para Thompson constituyen cuatro niveles de análisis:

1. Análisis socio histórico

a. Ámbito espacio - temporal. Se busca, identifica y describe la forma simbólica.

La última década del siglo XX fue clave para comenzar a escuchar nuevas propuestas y géneros musicales en México. Hasta la década de los 80' la escena musical y en general la industria cultural en radio y televisión había estado dominada por el monopolio de Televisa.

Los cantantes y grupos musicales que sonaban en la radio y vendían discos por millones eran propuestas surgidas en programas como *Siempre en domingo.* Los géneros musicales más populares eran el pop y la balada romántica.

Sin embargo, desde décadas anteriores el rock en México ya había estado presente, pero no tenía tanta fuerza o presencia como aquellos que eran apoyados por grandes productores. El rock había era un género para y de minorías.

Esa situación comenzó a cambiar cuando los espacios alternativos se fundaron, como por ejemplo, el Tianguis Cultural del Chopo. Lugar emblemático en la Ciudad de México, que nació con el propósito de compartir música, arte y cultura, sobre todo rock.

A partir de 1980 las propuestas alternativas, no apoyadas por una poderosa industria cultural, que buscaban darse a conocer se quedaron el en Tianguis Cultural del Chopo. Intercambio de vinilos, *casettes*, posters y libros permitieron abrir oídos a nuevos sonidos.

Se comenzó a dar mayor aceptación a distintas bandas de rock. Más tarde, con la apertura de mercados y la globalización, la década de los años 90' se convirtió en una ola de oportunidades para la distribución de música, conciertos y otros productos simbólicos poco comunes en el país.

Es así como la subcultura gótica inglesa comienza a dejar las primeras huellas en el país. Desde la música, hasta las formas de vestir totalmente de negro. Ha sido un proceso en el cual se han visto involucrados agentes como la migración y desde luego el constante intercambio de material musical en el Tianguis Cultural del Chopo.

''La batalla de las bandas'', un concurso organizado por Rockotitlán, recinto por excelencia del rock en la capital del país, fue la primera gran oportunidad para agrupaciones con proyectos innovadores, entre ellos *El Clan*.

La forma simbólica 'Sigue soplando el ánima' se realizó en 1998, en la Ciudad de México. Bajo el sello discográfico *Opción Sónica* encabezada por Edmundo Navas, un coleccionista del Tianguis Cultural del Chopo y que tenía presencia en la estación radiofónica *Radioactivo.*

Opción Sónica se caracterizó en la década de los años noventa por ser una alternativa que aceptaba propuestas de vanguardia, ha sido una de las productoras y distribuidoras más importantes del país.

El disco fue producido por Fernando Martínez del Campo y masterizado por Johny Indovina, personaje importante dentro de la escena gótica norteamericana. Fue vocalista de *Human Drama,* banda gótica.

Es importante señalar que esta segunda producción discográfica tuvo el aporte de un personaje importante que contribuyó al sonido de la banda en su totalidad. Las personas que comenzaron a escuchar la música de *El Clan,* ya sea desde su primer disco o en el segundo, simpatizaron con el género o la propuesta que ellos exponían.

Por ejemplo, en entrevista con Vianka Mildred Martínez ella explica que la cautivó la voz de la banda, así como las letras y los sonidos con los que experimentaban. Para 1998, cuando salió a la venta 'Sigue soplando el ánima', *El Clan* ya era considerada una banda pionera del rock gótico en el país.

Para cuando 'Sigue soplando el ánima' sale a la venta, ya tenían un público cautivo, aquellos que a través de los años los habían pedido en estaciones de radio como Radio UNAM y habían votado por ellos para que aparecieran en el Primer Festival Gótico de la Ciudad de México, en 1994.

b. Campos de interacción. Se puede analizar el campo como un espacio de posiciones y trayectorias. Unidos determinan algunas de las relaciones que se dan entre los individuos.

El producto cultural comenzó a venderse en distintos puntos, desde luego el Tianguis Cultural del Chopo fue el principal lugar donde se encontraba al material discográfico. Quienes consumían la música eran jóvenes góticos que solían visitar lugares *underground*, en esa época escasos, por ejemplo la UTA y el Dada X.

El en Tianguis Cultural del Chopo ocurría el trueque, el intercambio indiscriminado de productos culturales como libros, cómics y desde luego discos o *casettes*. Es decir, no había una venta directa, con intercambios monetarios; si en determinado momento alguien te recomendaba una banda, te prestaba o daba su material y a cambio tú hacías lo mismo.

Esta cultura fomentó una circulación de formas simbólicas que favoreció a minorías. A través de ese sistema se dieron a conocer bandas provenientes del *underground*, entendido como aquellas que no contaban con un apoyo total por parte de grandes productores y tampoco eran representadas por industrias mediáticas; por lo cual era muy poco probable masificar su música.

El Clan estuvo presente en el Chopo, así lo ha expresado Vianka Mildred Martínez, quien conoció a la banda gracias a una cinta grabada que le compartieron en el Tianguis. También explica que con frecuencia las grabaciones eran un mix de varias canciones y distintas bandas, por lo cual era posible conocer a más de una propuesta.

La distribución para las ventas fue de pequeña a mediana escala, ya que el género musical aún no tenía total aceptación, más que de un público reducido y especifico.

Los lugares donde se presentaba la banda también eran unos cuantos, los primeros recintos para los góticos que hasta hoy siguen vigentes.

Los campos de interacción en este caso particular han sido delimitados a aquellos sitios donde se compraron y vendieron los discos, así como los escenarios donde la banda tocaba. Un dato importante que aporta aún más a la presencia de *El Clan* es que en varias ocasiones desde 1998 fue telonera de *Human Drama*, banda norteamericana de rock gótico.

c. Instituciones sociales. Son consideradas como conjuntos estables y con reglas y recursos con relaciones sociales establecidas por ellas se encuentran en los campos de interacción. Al analizarlas hay que reconstruir un conjunto de reglas, recursos y relaciones, verificar su desarrollo a lo largo del tiempo, así como las actitudes de los individuos.

Estrictamente la producción de una forma simbólica como lo es el disco que se analiza, no requeriría la constitución de una serie de reglas consolidadas a través de las instituciones sociales o grandes casas productoras.
En el caso particular de 'Sigue soplando el ánima' su sello discográfico *Opción sónica* fue una de las instituciones participantes, produjo los mensajes y los codificó a discos compactos. Otros agentes participantes fueron medios de comunicación que abrieron sus espacios para difundir música de la banda, entre ellos Radio UNAM, Tele Hit y MTV.

Pero al mismo tiempo estas instituciones se pueden encontrar dentro de los medios de trasmisión de la forma simbólica; por lo tanto se explicará y profundizará respecto a ellos más adelante en el apartado correspondiente.

Hay que mencionar que el ambiente donde se desarrolló el rock gótico en la Ciudad de México fue en el *underground* y la autogestión. Las actividades las hacían quienes estaban involucradas o interesadas por la subcultura gótica, no había una serie de instituciones que apoyaran o difundieran la música, conciertos o exposiciones.

La autogestión y el *underground* implican independencia de cualquier apoyo por parte de grandes empresas mediáticas. El surgimiento de *El Clan*, junto con sus discos y video clips se dio gracias a la existencia de concursos como *La batalla de las bandas*, que organizaba Rockotitlán, un bar; el apoyo de algunos medios de comunicación que difundían su programación por televisión de paga y el intercambio de música en el Chopo.

No aparecen como tal instituciones mediáticas, sociales, culturales o gubernamentales que apoyaran la exposición de los mensajes de la subcultura gótica a través de la música. De hecho, se comenzaron a formar algunas sociedades como La Orden de Císter, que a la fecha organiza y gestiona los eventos góticos en la Ciudad de México.

d. Estructura social. Dentro del marco socio histórico también se ha ubicado al análisis de la estructura social. Se concentra en las diferencias y divisiones colectivas e individuales en términos de distribución de los recursos, el poder y las oportunidades de vida.

La década de los años 90' del siglo XX en México significó comenzar a resentir una serie de cambios en las estructuras sociales y económicas. La implantación del neoliberalismo desde la década anterior, así como las constantes crisis económicas, como la devaluación del peso en 1994 conocida como el ''efecto tequila'' incrementó los niveles de desigualdad entre los mexicanos.

En la década de los 90' los presidentes que estuvieron al mando del país fueron Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. En estos años se privatizaron varias industrias mexicanas, afectando a la industria cultural y de telecomunicaciones.

Aunque gracias a la globalización y a la apertura de mercados a través del Tratado de Libre Comercio firmado entre México, Estados Unidos y Canadá se podía tener mayor oferta y opciones para consumir casi cualquier producto, desde alimentos, hasta espectáculos, se otorgaron ciertos privilegios a consorcios televisivos como Televisa y Televisión Azteca.

Los zapatistas fueron protagonistas de 1994; comunidades originarias del estado de Chiapas que pedían ser escuchados, que apelaban que la entrada al primer mundo por parte de México era algo ficticio, que había otras realidades donde la pobreza era la constante.

La estructura social en México estaba cada vez más fragmentada. Más desigualdades; menos ricos que compraban televisoras y más pobres que sufrían día con día la inflación de la canasta básica. La llamada entrada al primer mundo fue en realidad una ilusión discursiva enunciada una y otra vez por parte del gobierno mexicano, que muchos creyeron.

Al menos en el ambiente e industria musical había grandes brechas en cuanto a lo que escuchaba y veía la sociedad mexicana hacia finales de los ochenta y la década de los noventa. Debido a la privatización y venta de los canales televisivos por parte del Estado, Televisa salió ventajosa de la situación.

Los principales canales de televisión abierta fueron obtenidos por Televisa, una televisora con historia desde los años 50'. Se había especializado en producir telenovelas, en su mayoría exitosas, que después eran vendidas a varios países.

No había apertura por parte de la mayoría de los medios tradicionales como la radio y la televisión para exponer géneros musicales rudos o pesados, como lo ha sido el rock; al mismo tiempo está forma musical ha sido relacionada con la rebeldía, la protesta y una juventud fuera de control; melodías incomodas que susurraban descontento.

Es por eso que la balada y el pop era géneros musicales predominantes en cada estación de radio. No había mucha diversidad en lo que los jóvenes escuchaban o veían por televisión. El rock había tenido presencia antes y ahora había descubierto otras formas de dar a conocer sus mensajes, sin el apoyo de grandes industrias mediáticas.

Es así como lejos de los televisores y las cabinas radiofónicas, las propuestas de rock se daban a conocer en bodegas del centro histórico (como señala Mildred Martínez en entrevista), bares y en el Tianguis Cultural del Chopo.

El rock gótico que comenzó a llegar al país resultó ser de la simpatía de muchos jóvenes que no solían escuchar lo que sonaba constantemente en la radio. Al respecto, Paul Dnoch, entrevistado para esta investigación explicó que definitivamente te veían raro en la escuela si no escuchabas lo que estaba de moda, por ejemplo Timbiriche.

Medios técnicos de transmisión**.** El último aspecto distingue los medios de transmisión en que se dan a conocer los productos simbólicos. ''Un medio técnico es un sustrato material en el cual, y por medios del cual, se producen y transmiten las formas simbólicas''[98]. Ellos dan determinadas características: grado de fijación, tipo de reproductibilidad y participación para los sujetos que lo emplean.

Los medios siempre se van a insertar en contextos socio históricos particulares, con reglas y atributos distribuidos en sí mismos. ''Con frecuencia se despliegan en aparatos constitucionales específicos que pueden estar relacionados con el control de la producción y la circulación de las formas simbólicas''[99]

El lanzamiento en 1998 de la forma simbólica 'Sigue soplando el ánima' se dio con la manufactura de discos compactos. Se grabaron doce canciones. El *casette* en ese tiempo aún era usado frecuentemente. Esos pueden ser considerados los medios técnicos de transmisión de los mensajes.

La industria de medios también puede ser considerado un medio técnico de transmisión, ya que las canciones pudieron ser reproducidas y escuchadas por una gran cantidad de personas que sintonizaban cierto programa de radio.

La forma simbólica se pudo haber ayudado de los medios de comunicación para llegar a más y más personas que desarrollaran cierto gusto hacia los mensajes transmitidos. Cabe recordar que los medios tradicionales no tenían una apertura o simpatía hacia propuestas distintas al pop o la balada en la mayoría de los casos.

Algunos de los medios de comunicación que sí tuvieron apertura fueron Radio UNAM, MTV y Tele hit. Como se puede observar, los dos últimos medios eran y han sido de televisión de paga. Radio UNAM transmitió las canciones de la banda a través de su emisora y convocó constantemente a festivales góticos en la capital del país, en donde *El Clan* ya era ubicado como pionero del rock gótico mexicano.

En MTV y Tele Hit se transmitieron sus videos musicales producidos. Dentro del segundo material discográfico de la banda 'Sigue Soplando el ánima' destacó el videoclip de 'Furia', que posteriormente se llevó a canal 34 de la televisión abierta, en un programa dedicado a el rock mexicano y las bandas emergentes llamado *La zona fusión.*

La segunda fase dentro del esquema de hermenéutica profunda plantea el análisis formal o discursivo. Las formas simbólicas son estructuras articuladas, con mensajes que expresan o dicen algo sobre alguien, es por eso que para completar la interpretación es importante profundizar en sus relaciones estructurales.

---

[98] Ibíd., p. 411.
[99] Ibíd., p.411.

El autor describe una serie de técnicas que son oportunas dependiendo de los objetivos de investigación y las características del producto simbólico. Entre ellas menciona al análisis discursivo semiótico, el conversacional, el sintáctico y el análisis de la estructura narrativa.

Para el trabajo de investigación aparece una nueva herramienta para poder llevar a cabo el objetivo planteado: identificar melancolía, tristeza y muerte en los mensajes construidos por *El Clan.* El análisis de discurso o contenido será de utilidad, ya que es interpretativo para cada mensaje.
Thompson lo define así ''el análisis discursivo es el análisis de los rasgos estructurales y de las relaciones del discurso''[100]. Este apartado se desarrolla a continuación, en la metodología.

3.2 Metodología

¿Por qué ''Sigue soplando el ánima''?

El objeto de estudio a analizar será el disco compacto ''Sigue soplando el ánima'' de *El Clan.* Se eligió al segundo material discográfico de la agrupación porque se considera que en esa etapa ya habían consolidado al rock gótico en México: entre las temáticas y la música construyeron una identidad discursiva y los jóvenes que se iban sumando a la subcultura tomaron a la banda como una pionera en el género.

Un primer acercamiento al título dado al disco nos da una idea general sobre lo que plantea. ''Sigue soplando el ánima'' es una frase dentro de la letra de la canción ''la vuelta''. Por sí mismo expone claramente los temas que podría abordar el disco. El ''ánima'' es el alma de una persona, un difunto que se encuentra en el purgatorio, que no ha podido pasar al paraíso o al infierno.

Un ánima que sufre y divaga en un limbo, atormentada por distintas causas, ya que no ha sido llevada a un descanso eterno. Con frecuencia el título de un disco engloba una serie de temáticas que serán abordadas a través de las canciones, también se cuentan historias relacionadas entre sí o hay un concepto que engloba el nombre del material discográfico.

En ''Sigue soplando el ánima'' se presenta temas alusivos a lo fúnebre, ya sea por el título de las canciones, por lo que narran o por lo que pregunta a quienes lo escuchan. El material discográfico se compone de doce temas, de los cuales se seleccionaron siete para el análisis discursivo, en el que se tiene como objetivo encontrar elementos como muerte, melancolía y tristeza.

El universo de análisis constará de siete canciones, a continuación se describe de qué trata cada una. Para entender mejor el criterio de selección se han ubicado palabras alusivas a la muerte y melancolía. Se hace un primer acercamiento para deducir en líneas generales los tópicos predominantes en los temas.

Las características de cada tema se deben tomar en cuenta para el posterior análisis del discurso, en donde se asignarán categorías como lugares, acciones, actores, entre otras. En este punto ya se podrá profundizar en la interpretación de los mensajes construidos.

---

[100] Ibíd., p. 414.

Canciones seleccionadas:

- ‘Cavaría’

La canción describe una historia acerca de una persona que ha fallecido o está cerca de la muerte. Habla del ritual, de acuerdo con creencias cristianas, que se lleva a cabo cuando el alma se desprende del cuerpo. La compañía de los ángeles al llegar al cielo y lo incierto que esto resulta queda plasmado en la frase: ‘’teme al vacío, teme al olvido’’.

Simultáneamente se habla de un cadáver encontrado. Posiblemente es de la persona que medita sobre su muerte, ‘’Cavaría’’ aborda principalmente el tema de la muerte como proceso y qué sucede después. La letra de la canción es una serie de pensamiento que las personas podrían tener al encontrarse en una situación en la que agonizan.

- ‘Intriga’

Plantea una serie de cuestionamientos sobre la vida después de la muerte: si en verdad se sigue viviendo, o por el contrario sólo se deja de respirar. La persona quiere saber qué pasa consigo cuando deja de existir en un plano material.

Es quizá una de las canciones que más ínsita a la reflexión. De alguna manera ‘’Sigue soplando el ánima’’ plantea la agonía de una persona. Sus miedos, preguntas y posibles respuestas ante un panorama así. Más adelante, en otras melodías procede a narrar un romance y a exponer el testamento.

Predomina una vez más el personaje de la muerte, esta vez no narra como tal el suceso. Es una serie de pensamientos que se han tenido de vez en cuando o casi siempre por parte de los seres humanos. ¿A dónde vamos cuando fallecemos? Muchas de las religiones tienen respuestas, incluso las culturas prehispánicas de diferentes civilizaciones. Todas construyeron un panorama, pero aun así los cuestionamientos no paran.

- ‘Infra’

‘’Infra’’ presenta una estructura diferente en cuanto a la construcción lírica. No narra una historia como en el primer caso, tampoco cuestiona e invita a la reflexión. Bajo el acompañamiento de la voz de Hugo Grob dispara de una vez por todas una serie de afirmaciones.

El inframundo es el lugar en donde las almas vagan, donde no están en el cielo o el infierno. Resulta ser un suplicio constante, porque muchas almas o ánimas jamás consiguen salir de ahí. La canción hace una clara referencia a este estado de la persona muerta.

De nuevo, se toca el tema de la muerte como proceso de separación entre el alma y el cuerpo. Sin embargo, en esta ocasión se plantea un nuevo escenario: el inframundo en cada persona, en el universo. No describe como es, pero habla de la existencia de un ser ahí.

- ‘Cada vez más frío’

¿Qué se enfría cuando ya no hay vida? Definitivamente un cadáver. En esta canción se habla del proceso de morir en donde poco a poco se abandona el mundo y la piel, la carne deja de tener calor propio. La palidez aparece.

La cuarta canción que explica el proceso de muerte y seguir buscando respuestas. Se habla de ''la eternidad'', un pensamiento adaptado por las religiones, ya que se dice que ahora vives en un plano espiritual para siempre, ¿será cierto?

- 'La vuelta'

Aquí aparece ''Sigue soplando el ánima'', la frase que da título a la forma simbólica analizada. La reflexión aparece una vez más de la mano de Hugo Grob, la canción cuestiona la vida y existencia de la persona. Empezar, terminar, hacer lo correcto, cómo saber si tu alma ha llevado un buen rumbo.

La inquietud de un alma que vaga en el inframundo ahora se encuentra en la parte en que analiza su existencia en un plano material: cuando estuvo viva. ¿Hizo lo correcto o no?, ¿disfrutó su estancia en el planeta tierra? Seguramente esto también se lo preguntan las personas que están al borde de la muerte.

- 'El testamento'

Las personas escriben un testamento para repartir bienes materiales. Lo hacen cuando ya están en una edad avanzada. En la canción, *El Clan*, más que decir quién se queda con la casa y los negocios, elabora una detalla despedida para una persona especial: alguien a quien el difunto amó.

- 'Recuerdos'

Aquí la melancolía aparece. Los recuerdos, el hecho de anhelar algo ya pasado. De volver a vivir un romance. Esos temas aborda la canción. De acuerdo con las canciones ya mencionadas y a la estructura del disco, es posible que se haya trazado la agonía, muerte, cuestionamientos y anhelos de una persona.

No hablo de un ser humano en particular, ni de un hombre o mujer. El disco plantea un proceso que todo ser humano tendrá. La agonía del alma y los miedos a lo que le deparará el otro mundo. Así *El Clan* traza el camino de los temores ante la muerte.

Características en común: En la mayoría de las canciones es recurrente el tema de la muerte. Se puede decir que el concepto del disco es en torno a morir. Aunque las canciones no relatan una historia concreta o progresiva, a través de los mensajes se hace una primera interpretación: se expone, cuestiona y describe el proceso de dejar de vivir. También se hacen alusiones a la melancolía y la tristeza, elementos que se ubicarán en el análisis de discurso.

Para comenzar el análisis cabe aclarar que se seleccionaron dos herramientas, basadas en los objetivos de la investigación. Primero se encontrarán a las palabras más mencionadas y con ello, las más relevantes en las unidades discursivas. Para ello de aplicará a *Tagcrowd*.

Después se hará el análisis de discurso cualitativo, donde se seleccionarán una serie de categorías temáticas para encontrar los elementos de muerte, melancolía y tristeza. En conjunto, al descubrir palabras y temáticas recurrentes en las construcciones discursivas se podrá profundizar en los hallazgos de la investigación.

Análisis de contenido cuantitativo con *Tagcrowd* ¿Cuáles son las palabras más mencionadas?

Aquí se crea una nube de palabras con *Tagcrowd*, en donde se pueden visualizar las más mencionadas. La herramienta se encuentra de manera gratuita en la red y permite configurar a partir de qué número de apariciones las palabras resultan ser relevantes.

En el caso de nuestra unidad discursiva se ha optado por tomar en cuenta a las palabras a partir de tres apariciones. Dentro de la configuración para iniciar el análisis con la herramienta se omite en el conteo de preposiciones y artículos, ya que no son de utilidad para lo que se busca en los objetivos.

También se ha pedido que se muestre cuántas veces aparecen las palabras. Para comenzar el análisis existen tres posibilidades: se puede copiar y pegar directamente en un recuadro blanco que aparece en el sitio web, se puede cargar un documento con el discurso a contabilizar o pegar el link de una página en internet.

Para el análisis se copiaron y pegaron en el recuadro las siete unidades discursivas juntas, un texto limpio, sin signos de puntuación, ya que así se indica. Se generó la nube de palabras, en donde se destacan las más mencionadas en negritas, así como el tamaño de la fuente: a medida que se tienen más apariciones, las letras aumentan en su puntuación.

Así se puede visualizar un recuadro con palabras en tinta azul, algunas muy pequeñas, porque sólo aparece tres o cuatro veces. Junto a cada vocablo aparece el número de veces que están presentes en el cuerpo del discurso. A continuación se muestran los resultados obtenidos:

Como se puede observar, la nube de palabras que resultó arroja que el vocablo que más se menciona es ‘infra’, que se refiere al inframundo y es el título de una de las unidades discursivas, con 14 apariciones. Después destacan los sustantivos, como ‘vida’ con 12 menciones y ‘muerte’ con siete. Los verbos o acciones que más se repiten son ‘cavaría’ en seis ocasiones, así como ‘sintiendo’, ‘sobrevive’ y ‘vuelve’ con cinco cada uno.

Dentro de las otras palabras más mencionadas y que sobresalen a primera vista en la nube se encuentran ‘luz’, ‘miedo’, ‘frío’ y ‘fin’. Como se puede ver, son agentes que tienen que ver directamente con los elementos que se están buscando: muerte y melancolía.

Otras palabras de aparición frecuente son ‘cielo’, ‘sueño’, ‘testamento’ y ‘tiempo’. El cielo es un lugar involucrado con la muerte, el testamento de igual manera y cuando se habla de tiempo es porque dentro de la unidad discursiva se está haciendo una reflexión sobre la vida y el camino hacia la muerte.

En total hay 14 verbos que aparecen de manera frecuente. Algunos están en gerundio o en participio, otros se conjugan en futuro o presente. Es importante ubicar la conjugación de los verbos porque permite construir una interpretación más profunda sobre lo que quiere decir el discurso d cada canción.

Por ejemplo, si se está conjugando en presente sabes que es una acción que sucede ahora mismo, no existe espacio para otra posibilidad o para cambiar el rumbo de las situaciones. La conjugación en futuro indica una serie de acciones referentes a vivir y morir. Posibilidades que pueden cambiar en cualquier momento, además invitan a una reflexión.

‘Volando’, ‘sobrevive’ y ‘cavaría’ son tres de los verbos más mencionados con cinco y seis pariciones. Se vinculan directamente con el elemento ‘muerte’ que se plantea como agente temático característico en un discurso gótico.

El significado de los resultados del análisis cuantitativo a través de la herramienta *Tagcrowd* da una idea general de las palabras que pueden tener protagonismo en las canciones o unidades discursivas, así como de los ejes temáticos y lo que quieren contar.

Hay que centrar la atención en las tres palabras más mencionadas, que no son verbos y que indican un lugar, el inframundo con 14 menciones, seguida de los vocablos vida y muerte, una oposición constante en la existencia humana.

La conjugación del inframundo, la vida y la muerte como agentes protagónicos del análisis global puede suponer que las ideas generales temáticas giran sobre la vida después de la muerte y los sitios a dónde se podría ir. El inframundo es el lugar donde van las almas en pena.

Más adelante, en el análisis de contenido por cada canción se describen a fondo las historias y debates entre la vida y la muerte, que representan dos de las palabras más mencionadas actualmente.

En la nube de palabras después aparecen con menciones frecuentes los vocablos. ‘luz’, ‘miedo’, ‘frío’ y ‘fin’. Los tres últimos pueden estar vinculados a situaciones mortuorias o fúnebres. El llamado fin significa que ha terminado la vida y ser acerca la muerte, con esto aparecen una serie de factores y emociones, como el miedo.

En cuanto a la palabra ‘frío’ habría que recurrir a la situación contextual de la o las canciones en las que aparece para saber de qué se habla específicamente. Puede estar describiendo el cuerpo de una persona muerta o el clima de determinado lugar.

Klaus Krippdendorf explica acerca del contexto que ‘’en todo análisis de contenido debe hacerse explícito el contexto con respecto al cual se analizan los datos. Si bien los datos aparecen disponibles de una manera directa, su contexto lo construye el analista con el fin de incluir todas las condiciones circundantes’’[101]. Es así como el contexto vuelve a ser el protagonista para el análisis y la mejor comprensión de los mensajes.

En cuanto a la palabra ‘luz’ es un vocablo vinculado al proceso de morir, ya que se ha explicado que cuando se pierde la vida hay una luz al final del camino que todo ser humano ve. Es posible que se haga referencia a esa circunstancia o a los seres de luz o ángeles que se supone hay en el cielo.

Otras de las palabras más mencionadas a menos escala son ‘cielo’, ‘sueño’, ‘testamento’ y ‘tiempo’. De esos cuatro vocablos, dos se relacionan directamente con la muerte (el cielo, que se platea como un lugar al que se va después de morir y el testamento, un documento elaborado para heredar antes de morir).

‘Muerte’ es una de las palabras que más se mencionan en el conteo general y que finalmente forman parte de los elementos que estamos buscando en construcciones discursivas góticas. Hay, además una serie de vocablos que se relacionan con ella y que aparecen constantemente.

En cuanto ‘sueño’ y ‘tiempo’ son agentes relativos. Se habla del tiempo de vida, del tiempo de espera; el tiempo al final es una construcción del hombre para medir el paso del tiempo de distintos procesos entre la vida y la muerte.

‘Sueño’ por su parte es un vocablo que puede tener varios significados, dependiendo del contexto en que se mencione. Representa la necesidad de dormir, una meta a cumplir o la aparición de situaciones e historias mientras se está dormido. Un sueño eterno puede hacer referencia a lo que hay después de morir.

Como se puede observar, los vocablos más mencionados, ya sean lugares o acciones tienen una estrecha relación con uno de los agentes primarios a ubicar como eje temático: la muerte o factores mortuorios.

Tagcrowd permitió identificar y concluir que las palabras más mencionadas y con protagonismo dentro de las construcciones discursivas tienen un vínculo directo con el elemento ‘muerte’. Se puede afirmar, entonces que al menos siete (ya se ha justificado la elección de esas canciones) de once canciones del disco ‘Sigue soplando el ánima’ tienen como eje temático a la muerte o situaciones fúnebres.

Análisis de contenido cualitativo

¿Análisis de discurso o análisis de contenido para las canciones?

Para e objetivo de esta investigación la técnica a emplear es el modelo de análisis de contenido cualitativo, ya que permite hacer visibles ciertas palabras a partir de la creación

[101] Krippendorf, *Metodología de análisis de contenido/teoría y práctica,* Barcelona, Editorial Paidós, 1990, p. 36.

de categorías. Hay una serie de aclaraciones que hacer; la primera es respecto a las diferenciaciones entre ‘’análisis de contenido’’ y el ‘’análisis de discurso’’. Ambas han sido herramientas generadas en distintas épocas.

‘’Como una evolución del análisis de contenidos surgió el análisis del discurso. Se tiende a considerar que el análisis de contenidos usa técnicas cuantitativas y el análisis del discurso técnicas cualitativas, si bien la diferencia real es que las técnicas de análisis de contenido se aplican con el auxilio informático llegando a estar automatizadas, mientras que las técnicas de análisis del discurso requieren de la actuación del analista por ser más interpretativas’’[102]*.*

Una semejanza entre ambas técnicas reside en que buscan el sentido último del texto a analizar. El Doctor Jaime Andréu Abela[103] explica que ambas herramientas metodológicas se pueden combinar, dependiendo de los objetivos de análisis e investigación y así aparece, por ejemplo, el análisis de contenido de discurso.
A partir de las explicaciones anteriores del Catedrático de la Universidad de Granada se da lugar a la segunda aclaración sobre el uso de la técnica elegida: metodológicamente el análisis de contenido se ha estructurado como una estrategia cuantitativa, con fines estadísticos, en donde se suelen capturar miles de palabras y representar resultados en gráficas.

Sin embargo, dentro de la investigación presente no se requiere llevar a cabo esas acciones. El Doctor Sebastián Sayago[104] propone una manera de hacer análisis de contenido cualitativo, en donde el enfoque es interpretativo y temático, por lo tanto adecuado para nuestro objeto de estudio, mismo que se abordará más adelante.

A continuación se define a la herramienta de análisis que se usa: ‘’El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles que puedan aplicarse en su contexto’’[105] .

El análisis de contenido dicta determinados procedimientos, en los que se deben construir una serie de categorías idóneas para la exploración de mensajes y llevar a cabo una serie de inferencias.

Para el objeto de estudio que compete, es decir, las canciones del disco ‘’Sigue soplando el ánima’’ se pondrá en práctica la propuesta del Doctor Sebastián Sayago, quien plantea un modelo de análisis de contenido cualitativo.

También se optará por ayudarse de los apuntes de Jaime Andreú Abela, ya que propone una serie de elementos para construir el análisis de contenido en torno al producto simbólico, a continuación se enuncian.

---

[102] Andréu Abela, Jaime. ‘’Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada’’, Departamento de Sociología, Universidad de Granada, p.10, recuperado de http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf, consultado el 12 de noviembre del 2017.
[103] Licenciado y Doctor en Sociología. Actualmente es profesor Titular de la Universidad de Granada. Está en el programa de doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Granada.
[104] Ha realizado estudios postdoctorales en el área de los estudios críticos del discurso de los medios de comunicación (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso). Se desempeña como docente en carreras de posgrado y realiza actividades de investigación inscriptas en el campo del análisis del discurso.
[105] Klaus Krippendorf, *op. cit.,* p. 28.

Componentes del análisis de contenido cualitativo[106]

El análisis de contenido cualitativo se aplicará a siete canciones o unidades discursivas del disco ''Sigue soplando el ánima'' de la agrupación *El Clan*. Ya se ha justificado la elección del objeto de estudio y ha sido en función de un contexto determinado, descrito y reconstruido.

Por otro lado la aplicación del análisis de contenido cualitativo se lleva a cabo en siete canciones previamente seleccionadas porque cada una cuenta una historia o reflexión distinta sobre la melancolía o la muerte. cada una explora los ejes temáticos a su manera.

El proceso consta de cuatro etapas: determinar el objeto de estudio, las reglas de codificación, determinar el sistema de categorías y hacer las inferencias, basadas en el modelo diseñado para el producto simbólico.

1.- Determinar el objeto o tema de análisis.

El objetivo es identificar elementos como muerte y melancolía dentro de las unidades de análisis, que son siete canciones: 'Cavaría', ' Intriga', 'Infra', 'Cada vez más frío', 'La vuelta', 'El testamento' y 'Recuerdos'; que pertenecen al producto cultural o simbólico ''Sigue soplando el ánima', producción discográfica de la banda *El Clan*.

2.- Determinar las reglas de codificación.

En su propuesta metódica, el Doctor Jaime Andreu Abela retoma a Bardin para mencionar las reglas de reencuentro y descripción de la información. Para el objetivo de la investigación, así como para las características de las unidades de análisis se tomará en cuenta:

a. Presencia o ausencia de elementos.

Los elementos que se localizarán dentro de cada construcción discursiva son melancolía, muerte y tristeza. La presencia de cada uno de ellos es importante para poder comprobar la hipótesis de este tercer capítulo respecto a las características de cierto producto simbólico en la subcultura gótica mexicana.

Se debe aclarar que en varias ocasiones no se tendrán a los elementos enunciados explícitamente, en algunas unidades discursivas se hacen presentes las alusiones, que Helena Beristaín define así ''figura de pensamiento que consiste en expresar una idea con la finalidad de que el receptor entienda otra, es decir, sugiriendo la relación existente entre algo que se dice y algo que no se dice pero que es evocado. […] La alusión puede ser simbólica, si la evocación se produce mediante un atributo o un objeto investido de valores abstractos, como en las fábulas''[107].

Por lo tanto, en determinadas construcciones discursivas se detendrá la lectura para explorar entre lo dicho y lo no dicho e identificar los elementos claves muerte, melancolía y tristeza. Se rotularán (o identificarán) las alusiones, en este caso palabras para asignarles una categoría o ser clasificadas posteriormente.

---

[106] Andreú,, *loc.cit*, p. 11.
[107] Helena Beristáin. *Diccionario de retórica y poética*, séptima edición, México, Editorial Porrúa, México, 1995, pp. 38-40.

Dentro del proceso se debe comenzar a codificar, que es la identificación de pasajes textuales (en este caso de palabras) de acuerdo con las categorías que se tienen como objetivo. En el etiquetamiento se identifica un pasaje como realización de una categoría determinada; la desagregación es la extracción de estos pasajes.

3.- Determinar el sistema de categorías.

Aquí se agruparán elementos con algo en común. Hay criterios de clasificación establecidos y definidos. Se extraen una serie de categorías temáticas que deben ser significativas y claras para el analista.

A continuación se comienzan a definir las categorías de análisis. ''Clasificar elementos en categorías impone buscar lo que cada uno de ellos tienen en común con los otros. Lo que permite este agrupamiento es la parte que tienen en común entre sí''[108].

La categorización, de acuerdo con Jaime Andreú Abela, se compone de tres etapas:

El proceso consta de tres etapas:

a. Criterio de clasificación. Identificar palabras que hagan referencia directa a los elementos principales: la muerte y la melancolía. Sin embargo, dentro de las enunciaciones se utilizan otros agentes que expresan esos tópicos, aunque no se mencionen explícitamente. Ahí las alusiones están presentes, se podrán construir categorías que tengan referencialidad a los elementos principales.

Se identifican grupos de palabras que expresen o busquen ilustrar qué se dice de la muerte y la melancolía. Si hay determinadas ideas que comuniquen o den a entender de qué atmosferas o ambientes se está hablando.

b. Inventario. Dentro de esta fase de la categorización se buscan alusiones o enunciaciones claras en donde actores, preguntas, lugares, colores y acciones hagan referencia a la muerte, la melancolía y la tristeza.
c. Clasificación: se hará a través de un cuadro de control que captura la presencia o ausencia de categorías y cómo o con qué palabras son expresadas.

Las cuatro etapas deben llevarse a cabo respetando una serie de reglas básicas, para tener rigor metodológico. Andreú retoma el esquema de Olabuenaga, que servirá de utilidad para el análisis de la forma simbólica:

- Cada serie de categorías debe construirse con un criterio único.
- Las categorías deben ser excluyentes, un dato sólo puede ser incluido en un rubro.
- Cada categoría debe ser significativa y se debe justificar la elección.
- Deben ser claras, quien hace el análisis tendrá su propio sistema, en donde no debe haber ambigüedades.

El proceso de codificación y categorización es una tarea de interpretación reflexiva, ya que se evalúa constantemente la construcción de semejanzas y los agrupamientos que

---

[108] Andréu, *loc. cit.,* p. 15.

surgen. El Doctor Sebastián Sayago reitera ‘’para realizar un estudio como este, no es necesario recurrir a procedimientos estadísticos. Basta con construir los datos, procesarlos e interpretarlos[109].

Una vez que existen categorías, se deben evaluar de acuerdo a los objetivos de las distintas investigaciones, así como las diversas características de los objetos de estudio. Como se puede observar, la construcción del modelo resulta ser bastante flexible, pero no por eso carecerá de rigor metodológico.

A continuación se desglosan y se justifica la elección de las categorías para el análisis de contenido cualitativo.

Categorías básicas:

a. Muerte: a esta categoría se podrán asociar elementos que tienen que ver con los funerales, como velas y también los atributos y características de una persona muerta, en este caso es frío. Se eligió porque es un elemento clave dentro del análisis, un protagonista.

b. Melancolía: la categoría se ha construido basándose en el significado mismo de la palabra. Ser melancólico es vivir en constante angustia ante la existencia del ser humano, es tener nostalgia del pasado y miedo del futuro. Es por eso que el conjunto de palabras que se encontrarán en la categoría son alusivas a ambientes melancólicos, como recuerdos, presencias o ausencias y un hueco existencial latente.

Ya se ha hablado también de la tristeza y sus características, para la búsqueda de este elemento dentro de las unidades discursivas se homologará la categoría tristeza-melancolía, ya que tienen características similares. La elección de esta categoría radica en que es un elemento central en la búsqueda de temáticas dentro de las unidades discursivas.

Después se generan otra serie de categorías que permiten identificar palabras que hagan referencia directa o alusión a los elementos principales. Así es como el inventario comenzará a ser generado. Se enlistarán las palabras que corresponden a cada tópico y este procedimiento se aplicará a cada unidad discursiva.

Categorías para complementar el inventario:

1. Lugares: está categoría ha sido derivada de la muerte como elemento básico. Se encontrarán palabras cuyos rasgos en común son relacionados con a dónde van los muertos y el viaje de las almas hacia sitios desconocidos para el ser humano.

En un plano filosófico también se menciona el origen de la vida desde una perspectiva más amplia, como los elementos cósmicos, el universo y el espacio, que también serán considerados dentro de esta categoría de análisis.

[109] Sayago, Sebastián. ‘’El análisis de discurso como técnica de investigación cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales’’, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, 2014, p. 6, recuperado de: http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/49/sayago.html , consultado el 20 de diciembre del 2017.

Se seleccionó la categoría ‘lugares’ porque al dar una primera lectura a cada unidad discursiva se encontró que los sitios mencionados tienen un simbolismo importante como parte del proceso vida- muerte.

2. Acciones o verbos: se agruparon los referentes a actividades que se hacen en funerales o cuando alguien muere, como llorar, rezar y cavar, entre otros. También aquellos que son llevados a cabo por actores específicos dentro de la enunciación y que son personajes importantes dentro de los lugares o ambientes como el cielo, el infierno o la tierra.

Se seleccionó está categoría porque las acciones son el núcleo de las oraciones y construcciones discursivas, indican que alguien está haciendo algo en determinado momento y lugar.

3. Actores o sujetos: aunque en la mayoría de las enunciaciones el sujeto es implícito, refiriéndose a un ‘’yo’’, se mencionan a personajes o actores que se pueden encontrar en el cielo, el infierno y los lugares alusivos a la muerte y existencia del ser humano.

Se seleccionó esta categoría porque dentro de cada construcción discursiva el sujeto es el protagonista de las acciones, sin ellos no habría cambios en las historias.

4. Adjetivos o sustantivos: los primeros describen características de algún elemento. Los segundos significan cada cosa por sí misma. Se trata de una categoría gramatical para denominar a todo tipo de cosa u objeto por su nombre.

Se incluyen a estas categorías gramaticales para el análisis de cada unidad discursiva porque son una parte importante en cada canción. Los adjetivos calificativos dicen un poco más sobre cierta situación o sujeto. Por ejemplo, dice si es frío, negro o sombrío, así se puede indagar a qué está haciendo referencia determinada enunciación. Se tiene más información sobre el sujeto o el sustantivo.

En el caso de los sustantivos, hay presencia de algunos que dan más detalles sobre las situaciones o momentos de los que se está hablando y si se suma el contexto de la forma simbólica y el objetivo de este capítulo se puede deducir entonces que palabras como ‘velas’, ‘martirio’, ‘vacío’ o ‘luz’ tienen un valor significativo importante y por lo tanto son tomadas en cuenta.

5. Preguntas: en la unidad discursiva analizada se tiene el objetivo de enfatizar el interés en algo por parte del emisor, en este caso dudas existenciales sobre la vida después de la muerte.

La categoría ‘’preguntas’’ tiene presencia nada más en una unidad discursiva, se abren diálogos y buscan alternativas reflexivas para quien lo escucha. Fue importante incluirla porque es clave para entender qué se quiere decir de la muerte, así como los cuestionamientos que hay sobre perder la vida y el proceso que continua.

La mayoría de las categorías aparece en cada unidad discursiva, sin embargo habrá ocasiones en las que no estarán presentes, pero eso no será un obstáculo para poder continuar con el análisis. Por el contrario, nutrirá aún más las inferencias, que son la etapa final del análisis de contenido.

Con la finalidad de no volver repetitiva la reproducción de las unidades discursivas, se aplica la categorización y la codificación en una misma estructura. Se describen los hallazgos y en las inferencias se profundiza el análisis.

A continuación se presenta el cuadro para aplicar el inventario en cada unidad de análisis[110], en este caso son siete:

	Lugares	Verbos/ acciones	Actores/ sujetos	Adjetivos/ sustantivos	Preguntas
Muerte					
Melancolía/ tristeza					

Ya se ha descrito el marco metodológico para alcanzar el objetivo del tercer capítulo: encontrar elementos como muerte y melancolía en construcciones discursivas dadas en determinado contexto. A continuación se procede a aplicar el modelo de análisis[111] diseñado para el objeto de estudio y sus resultados correspondientes.

4. Inferencias.
5. Posteriormente se entra a la última etapa del análisis de contenido. Con la ayuda de la categorización aparecen las inferencias, que son deducciones de lo que hay en un texto, se buscan conclusiones basadas en los resultados obtenidos en cada unidad discursiva, en este caso de siete canciones.

En este proceso reconocen a los datos como simbólicos o como susceptibles de proporcionar información acerca de algo que es de interés para los objetivos de la investigación. Se comienzan a arrojar resultados y conclusiones. Al inferir se explican o deduce lo que hay en el texto. El analista extrae explicaciones implícitas contenidas.

En el objeto de estudio presente se hacen inferencias de cada unidad discursiva inmediatamente después de la aplicación del modelo de análisis de contenido y después se hacen una serie de conclusiones globales para la forma simbólica ‘’Sigue soplando el ánima’’ que involucran los resultados preliminares de las canciones.

Inferencias por unidad discursiva

1. **‘Cavaría’**

El primer elemento a explorar es la muerte ¿Qué se dice de ella? A través de las categorías construidas se puede observar en el cuadro de análisis[112] que el discurso mortecino se elaboró principalmente con actores y verbos. Se menciona a ángeles, almas y seres alados. Dentro de los verbos o acciones presentes ‘clavaría’, ‘cavaría’ y

[110] Para ver las unidades de análisis, consultar Anexo 1, página 105.
[111] Para ver el análisis de contenido cualitativo para cada unidad discursiva, consultar Anexo 2, página 109.
[112] Ver Anexo 2, página 109.

'pido' son algunos de los más usados. Por otro lado, a través de la categoría de lugares se puede entender un poco más sobre el mensaje de la canción, porque se menciona al cielo.

Los sustantivos y adjetivos resultan ser dos pistas importantes, ya que aunque sólo aparecen dos palabras, su significado dentro del contexto resulta ser el detonante para comprender a profundidad la historia. 'Velas' y 'negro' son dos palabras que se relacionan directamente con los funerales.

Dentro de 'Cavaría' se encuentran de manera directa palabras que se relacionan con la melancolía y la muerte, elementos que contribuyen a construir un discurso gótico. A través de las categorías se localiza la presencia de ángeles, almas, vida, muerte, oscuridad y el color negro.

Al conjugar a estos elementos y a partir de determinados referentes contextuales, se podría interpretar que en efecto la unidad discursiva plantea temática sobre la muerte como proceso espiritual en el que aparecen determinados personajes, como ángeles.

2. 'Intriga'

En esta unidad discursiva toma protagonismo la categoría de preguntas, cuestionamientos acerca de la vida y la muerte, en donde también se encuentran categorías como lugares y actores; entre ellos el cielo, el infierno y las almas. No se menciona abiertamente a la palabra muerte, pero si se hace referencia o alusión a ella cuando se menciona '' ¿en dónde es el final?''.

Se cuestiona el cuándo, dónde y cuál del proceso de dejar de existir en un plano terrenal y comenzar a estar muerto en un lugar que aún no se sabe cómo es. Hay presencia de los elementos melancolía y muerte, predominando el segundo ya que es el protagónico una vez más.

3. 'Infra'

Los elementos que aparecen más frecuentemente tienen relación con la categoría de lugares y acciones. La palabra 'infra', que hace referencia al inframundo está enunciada 13 veces dentro de la unidad discursiva. Cabe decir que ese mismo elemento es el que da título a la canción.

Las dos acciones que más aparecen son los verbos sobrevivir y volver, con sus respectivas conjugaciones. Así mismo aparecen oposiciones entre cada elemento: cae-vuela, sobrevive- muere.

Al momento de hablar de melancolía se hace a través de categorías como los lugares, un tanto místicos ya que se encuentran las palabras 'sueño', 'universos' o 'espiral'. En cuento a los verbos o acciones que se usan para manifestar a este elemento se encuentran 'cae', 'existo' y 'fractura'.

De nuevo hay elementos que hacen referencia directa o indirecta a la melancolía y la muerte. Algunos ejemplos son las palabras 'sueño', 'vacío', 'nada', 'profundo' y 'niebla'. Por la aparición de oposiciones como volar- caer y sobrevive- muere se puede interpretar que la unidad discursiva plantea una lucha constante entre morir y vivir en medio del universo.

4. ‘Cada vez más frío’

Las categorías que predominan son las acciones y los actores, en donde la frecuencia de verbos como ‘volar’ y ‘sentir’ es de cuatro apariciones cada uno. En cuanto a los actores, la muerte es uno de ellos. Hay una oposición presente constante y es vida- muerte.

También hay elementos como la oscuridad y el frío, adjetivos y sustantivos que al ser enunciados en el discurso dan alusión a la muerte. En cuanto a los elementos melancólicos, también están presentes en palabras como ‘abismal’ y ‘miedo’.

El abismo hace referencia a un sitio sin final, una caída constante e infinita que al mismo tiempo causa preocupación; se relaciona con la melancolía debido al malestar profundo de ciertas perdidas e inestabilidad emocional.

El análisis de contenido cualitativo y de estructuras básicas ha indicado de qué se trata la unidad discursiva y ha localizado a los elementos que se han tenido en la mira: muerte y melancolía.

5. ‘La vuelta’

Las categorías que predominan en la unidad discursiva son las acciones, en donde se tienen verbos como ‘recordad’ y ‘empezar’. Ambos son usados para plantear inicios o continuaciones de ciclos.

El resto de la acciones están planteadas con verbos como ‘soplar’, ‘volar’ y ‘viajar’. Los dos últimos tienen una característica en común: el cuerpo cambia de lugar al dejar de estar en reposo, se mueve. La idea núcleo de la unidad discursiva se confirma, ya que se ofrece la descripción de cómo se separa el alma del cuerpo, junto con reflexiones de la existencia del hombre y lo que hizo en vida.

Por otro lado, en cuanto a los actores, ‘anima’, ‘vida’ y ‘muerte’ son los protagónicos y hablan de la muerte. En cuanto al factor melancolía se habla de ella a través de lugares como ‘espacio’ y ‘sueños’. También se usan los verbos y un sustantivo, como ‘magia’.

6. ‘El testamento’

En el análisis de esta unidad discursiva hay una ausencia de lugares. Las categorías que se emplean para hablar de melancolía y muerte son principalmente adjetivos y sustantivos, le siguen los verbos y finalmente los actores, que se sitúan sólo en el tópico de muerte.

Los elementos que comprueban la idea núcleo de la unidad discursiva son los alusivos a la categoría de melancolía, un factor importante dentro del planteamiento de la hipótesis del tercer capítulo. Se encuentran a las palabras ‘ausencia’, ‘silencio’, ‘recuerdo y ‘tristes’, los vocablos en conjunto construyen un panorama poco optimista.

Hay una nostalgia presente; en la ausencia de vida habrá casi siempre el anhelo de revivir a la persona querida o amada, una melancolía donde hay recuerdos y sentimientos que son parte del testamento del hombre muerto. Una extrañeza donde se añora el pasado y se tiene miedo al futuro sin alguien.

7. ‘Recuerdos’

De todas las unidades discursivas anteriores, esta última es la que más hace alusión a la melancolía, ya que la idea núcleo habla de una ausencia, de un romance con atributos del amor romántico y el romanticismo gótico. Se expresa un miedo constante a perder a la persona amada y la angustia de enfrentar diferentes obstáculos para ser feliz.

La unidad discursiva también plantea un amor ya imposible a raíz de ausencia o lejanía del ser amado. Se recuerdan y añoran los mejores momentos vividos. Las palabras que representan a la melancolía son ‘miedo’, ‘gris y ‘lluvia’; mientras que para la muerte aparecen ‘llanto’ y ‘lágrimas’, en ambas la categoría que se hace presente es adjetivos o sustantivos.

La nostalgia de un amor pasado, el recordarlo, el perderlo y tener un luto constante en el alma es una situación clara planteada en la unidad discursiva. El protagonista puede ser cualquier persona, es un tema universal en donde la melancolía se hace presente, es un luto y una ausencia.

La felicidad vivida se puede reconstruir a través de recuerdos que vienen a la mente de la persona. Sensaciones, acciones y sentimientos se enuncian para plantear un escenario lleno de romanticismo. En este punto los verbos presentes para la reconstrucción de una atmosfera con esas características son ‘acariciarte’, ‘tomarte’, ‘caminar’ y ‘amarnos’.

Después de analizar las 7 unidades discursivas, de acuerdo a parámetros establecidos para demostrar o comprobar una hipótesis previa, se ha encontrado que en efecto, las canciones abordan principalmente el eje temático de la muerte en cualquiera de sus variantes.

En las unidades discursivas se habla de la muerte como un proceso de separación entre el cuerpo y el alma, también se cuestiona a dónde se va después de morir, qué les espera a las ánimas. Otra manera en la que se aborda al tema mortuorio es enunciando ciclos de la naturaleza, como un símil de vivir y morir.

El elemento ‘melancolía’ también está presente, pero en una proporción menor comparado con las veces que se habla de la muerte. Se encontró que en las unidades discursivas ‘Recuerdos’ y ‘Testamento’ es donde hay mayor cantidad de referentes. En ambas el componente principal es la añoranza de la vida, la negación a morir o a perder algo.

De hecho, muerte y melancolía son elementos que pueden ir entrelazados. Ambos involucran cierta perdida y tristeza. La ausencia de vida puede traer con ello melancolía, un panorama gris y nublado. Los elementos fúnebres o mortuorios están presentes en las siete unidades discursivas, ya sea a través de alusiones o enunciaciones directas y concretas.

Las conclusiones globales son importantes, ya que permiten comprobar la hipótesis de este capítulo. Al identificar elementos referentes a muerte, melancolía y tristeza en cada unidad discursiva, se puede ver que en efecto, el disco ‘’Sigue soplando el ánima’’ posee características de una subcultura gótica mexicana, con rasgos particulares que dependen de su contexto.

3.3 ¿Qué nos dice ''sigue soplando el ánima''?

El disco ''Sigue Soplando el ánima'' es un producto cultural realizado en un contexto que se ha descrito ampliamente con el esquema de hermenéutica profunda de Thompson. Posteriormente se han elegido siete canciones, que han sido las unidades discursivas a analizar con un modelo de análisis de contenido cualitativo.

Con ayuda del modelo de análisis de contenido cualitativo se pudieron registrar categorías temáticas basadas en los elementos que se buscaban dentro del discurso: muerte, melancolía y tristeza. Se profundizó en cuanto a los ejes temáticos ya detectados y las evidencias recayeron en la interpretación de alusiones y el cómo se habla de determinado elemento.

La banda de rock gótico *El Clan* retoma un tema legendario en su cultura popular: a la muerte, a la huesuda que se festeja año con año. Cuestiona, profundiza e indaga. Lleva a cabo una importante labor de introspección. Sus melodías aparecen tétricas y potentes. Con ese disco se consolidó un estilo y un género musical, el rock gótico de la subcultura gótica en la Ciudad de México.

Día de muertos es clave, ya se ha hecho una revisión histórica en torno a la serie de rituales que se han ido desenvolviendo conforme pasa el tiempo. *El Clan* rinde una especie de tributo a través de su disco ''Sigue soplando el ánima''. Al respecto, sobre las tradiciones y costumbres de los lugares John B. Thompson explica ''las tradiciones históricas son complejos conjuntos de significado que se transmiten de generación en generación''[113].

Para finalizar, en cuanto al proceso de hibridación cultural se encontró que la subcultura gótica europea trajo consigo una serie de mensajes, pensamientos y reflexiones sobre la existencia del ser humano y las posibilidades de expresarlo a través de la música. Estar vivo, en realidad puede significar estar muerto cuando no se disfruta. El color negro se convirtió en estandarte. Luto, pena, dolor, un sin vivir. Melancolía en torno al pasado o el futuro incierto.

Las primeras bandas llegaron a la Ciudad de México y al país a través de proceso propios de la globalización: migración, en donde por ejemplo, Paul DNoch va a los Estados Unidos y ahí conoce a *The Cure*, junto con esto su festejo a los muertos deja entrever una identificación con la subcultura gótica. Él trae al país bandas que le agradaron.

La década de los años 90' es importante para la construcción de la identidad de la subcultura gótica. La identificación y apropiación de productos simbólicos es una de las formas de llevarlo a cabo. Así lo explica James Lull: ''en todas partes, las personas usan los medios culturales para desarrollar sus identidades, alimentar sus ambiciones personales y dar forma a sus mundos sociales''[114]

Dentro de otro proceso de globalización, la apertura del mercado y tener mayores posibilidades de leer y escuchar otra variedad de productos culturales trae consigo más del movimiento gótico. Otro factor que contribuyó fue el constante intercambio de música a través de *casettes* y discos en el Tianguis Cultural del Chopo.

---

[113] John B., Thompson. *Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de comunicación de masas,* México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2002, p. 401.
[114] Lull., *op. cit*., p. 210.

Se explica el proceso de hibridación: en un primer momento llega una subcultura extraña, ajena a lo que la mayoría de los jóvenes consumen. Sin embargo, hay quienes se identifican con ella y comienzan a consumir los productos culturales a través de música, libros, revistas y otros elementos.

Al mismo tiempo aparecen un par de rasgos que empatan con la cultura mexicana: el culto a la muerte y el ser melancólico. Es así como se refuerza la identificación de más personas con la subcultura y hasta la fecha las creaciones artísticas permanecen y siguen vigentes en el país.

Sobre el discurso

La nube de palabras que se creó en *Tagcrowd* arrojó cuáles vocablos eran más mencionados en las unidades discursivas. Un acercamiento general a través de esta herramienta pudo dar una idea de los resultados que se obtendrían posteriormente en el análisis de contenido cualitativo.

Muerte, vida, luz, miedo y espacio son algunas de las palabras presentes en las categorías asignadas posteriormente, algunas ubicadas como categorías principales (como muerte) y otras son las maneras en cómo se habla de ella y la melancolía.

Se usó a la nube de palabras como primer acercamiento, una idea general sobre lo que se podría encontrar en las unidades discursivas y la mención de palabras junto con su frecuencia. Más adelante se indaga en cada unidad discursiva. Se ubica a las palabras que más se mencionan dentro de cada canción y su función en el discurso: cómo son usadas.

El modelo de análisis de contenido cualitativo diseñado para las unidades discursivas y los objetivos del capítulo ilustran el cómo a través de qué palabras se habla de melancolía y muerte. Puede ser que se usen lugares que se relacionan con lo mortuorio, como el cielo, por ejemplo.

Los núcleos temáticos de la forma simbólica ''Sigue soplando el ánima'' son la muerte y la melancolía, donde los actores, lugares, acciones y cuestionamientos aparecen de forma explícita o implícita, a través de alusiones. Por ejemplo, en cuanto a la categoría de actores se menciona a ángeles, almas y a la muerte constantemente.

De hecho en cuanto a actores, predomina la mención de alma o ánimas. Una mención implícita puede ser ''seres alados'', que hace referencia a los ángeles. Estos personajes han sido vinculados desde siempre y gracias a la tradición católica con el proceso de morir, ya que ellos son quienes te llevan de la mano al paraíso, en donde también hay muchos de ellos.

En cuanto a las almas, estas son elementos no visibles que se desprenden del cuerpo al morir. Las ánimas por su lado son aquellos entes que deambulan en un plano terrenal y no pueden subir al paraíso o bajar al infierno. El último personaje que se menciona es a la muerte misma.

Como se puede ver, los actores principales construyen un vínculo, cuyo referente en común es la muerte o lo que involucra el proceso. Se complementan con la categoría de lugares, que tienen que ver con atmosferas mortuorias o fúnebres.

En cuanto a la categoría de lugares, fue de gran ayuda e importancia porque ubica a los actores dentro de las escenas que se describen o de las que se hablan. Aparece el cielo, el infierno, el inframundo, el más allá, el universo y senderos. Dentro de ellos, los tres primeros son los más importantes porque se vinculan a la muerte.

Los lugares son planos terrenales y no terrenales. De acuerdo a nuestro contexto, se nos ha explicado que el cielo existe como un territorio en donde van las almas que fueron buenas en un plano terrenal; por el contario, van al infierno o al inframundo quienes no tuvieron un buen proceder.

Si se retoman algunos aspectos del capítulo dos, en las culturas prehispánicas también se iba a distintos lugares después de morir, pero los parámetros para determinarlo eran distintos: depende de cómo moría la persona. Las explicaciones de a dónde se va una vez que el alma se desprende del cuerpo han sido varias dependiendo de la época, sin embargo se tienen elementos en común que se retoman y unifican.

Una vez evangelizado el país debido a la conquista de los españoles, las explicaciones sobre a dónde se va después de morir se tornaron católicas. El cielo, el inframundo y el infierno son escenarios propiamente conceptualizados por ellos; también los personajes como los ángeles.

La construcción de un entorno o escenario fúnebre, donde se habla de la muerte en distintos aspectos se hace a través de elementos con cargas significativas que han sido construidos basados en el catolicismo, consecuencia de la conquista de europeos a americanos; en donde por cierto se produjeron hibridaciones culturales.

En cuanto a las acciones localizadas, los verbos que predominan son 'volar', 'rezar', 'sobrevivir', 'refleja', 'caer', subir', 'vivir', 'morir', entre otros. Lo que tienen en común o los vincula es que se involucra al cuerpo y los distintos cambios que sobre él se pueden tener.

Por ejemplo 'volar', 'caer' y 'subir' son acciones que involucran al cuerpo y su cambio en el estado de reposo. Se puede hacer referencia al proceso de morir porque cuando se localizan dentro de las unidades discursivas, la idea completa hace alusiones al elemento central: la muerte.

El verbo 'rezar' tiene relación con las acciones que se llevan a cabo cuando alguien muere. El objetivo de hacerlo es ayudar al alma a encontrar el camino de la luz lo más pronto posible, así como acompañarla. También es un acto de fe o místico relacionado una vez más con determinada religión, dependiendo del contexto.

También se observa que hay oposiciones confirmadas (se encontraron primero en el análisis de estructuras básicas) entre vida y muerte, caer o subir. Dentro de las unidades discursivas se encuentran principalmente cuando se describen ciclos o procesos.

En cuanto a la presencia de melancolía y tristeza, los elementos encontrados en conjunto forman un escenario con alusiones a esos elementos. Se habla de ella a través del miedo, el vacío, el silencio, la ausencia, la lluvia, el llanto, las lágrimas y los sueños.

Al ser leído en conjunto tienen un significado propio relacionado con añoranza y nostalgia, características con las que se construye la melancolía.

En siete unidades discursivas o canciones de la forma simbólica ''Sigue soplando el ánima'' se han encontrado elementos como muerte, melancolía y tristeza expresados en lugares, acciones y actores que se relacionan entre sí para generar panoramas, escenarios y descripciones fúnebres, que tienen que ver principalmente con el proceso de morir o dejar de estar vivo.

¿De qué manera se representa a la muerte y a la melancolía? ¿Cómo se habla de ellas? Al hacer el análisis de contenido cualitativo se deja ver que los adjetivos y sustantivos tienen un papel importante, ya que aunque se mencionan explícitamente lugares y personajes, a través de palabras como 'negro', 'velas' o 'frío' se pueden dar más detalles al respecto.

Por otro lado el uso de alusiones es una herramienta más para poder hablar de distintos escenario que hacen referencia a lo mortuorio o melancólico. En algunas ocasione costó trabajo poder definir de que se estaba hablando, por ejemplo en la unidad discursiva 'La vuelta'.

Las unidades discursivas fueron hechas a partir de ciertas intenciones. En definitivas las dos temáticas que predominan son la muerte y la melancolía, lo dicen de una manera directa o indirecta, a través de palabras que construyen escenarios y situaciones; con la ayuda de alusiones.

Se representa a la muerte de una manera reflexiva y fúnebre y no de una forma festiva como normalmente lo hacen los mexicanos. Las canciones tienen construcciones musicales que permiten ver y escuchar una angustia recurrente.

Se presenta a la melancolía como la nostalgia de vivir en la ausencia de algo o alguien. Como un luto constante por la pérdida de la vida y de las personas que amamos. Específicamente de este elemento se habla más en canciones como 'Testamento' y 'recuerdos'.

¿Por qué se habla de muerte y melancolía? El nombre del disco es ''Sigue soplando el ánima'', la interpretación que se puede hacer sobre el título es que se trata de un alma en pena, que no ha encontrado descanso ni consuelo después de morir. Los ejes temáticos se han confirmado a lo largo del análisis. Se construye un discurso en torno a una frase que cuenta lo que le pasa a cierta persona ya muerta.

Se habla del proceso de morir, de las reflexiones respecto a la vida después de la muerte, sobre lo que se hace o no al disfrutar la vida. Se construye el escenario de lo que pasa cuando alguien muere. Incertidumbre, tristeza, llanto, recuerdos sobre la vida y las personas que fueron importantes.

¿Para qué lo hacen así? A lo largo de las construcciones discursivas se puede proyectar una historia, no sabemos si en orden cronológico, pero se entiende de lo que se habla y presenta cierta coherencia y continuidad. Quizá los integrantes de la banda lo hicieron de esta manera para dejar una interpretación abierta, poder leer entre líneas y bajo nuestra subjetividad distintos significados.

CONCLUSIONES

La subcultura gótica es una expresión cultural que produjo sentido e identificación en Europa y América, comenzó en Inglaterra para seguir por Estados Unidos y luego llegar a México. A diferencia de otras identidades juveniles que se manifestaban de maneras radicales, los góticos apostaron por expresarse a través de actividades artísticas, aunque el arte también es una forma de rebeldía.

Los góticos expresan el malestar de una sociedad a través de construcciones artísticas como el teatro, la pintura y la literatura. Han decidido ser autogestivos y proponen una reflexión profunda sobre la existencia humana y el sentido de vivir a través de las diferentes construcciones discursivas.

Hacen una crítica, no del gobierno, no del sistema económico en el que se desarrolla un país, sino más bien comienzan desde el individuo mismo, haciendo una introspección. También proponen poner al alcance de la sociedad actividades recreativas vinculadas al arte en sus distintas modalidades.

La subcultura gótica retomó algunas características de otros movimientos culturales como la literatura del Romanticismo, la indumentaria Victoriana, la novela gótica (de ella se deriva actualmente el género de terror en el cine) y otros elementos para reconfigurar una identidad. Es así como hay ciclos constantes de hibridación cultural.

Como explica Néstor García Canclini, ninguna expresión cultural es totalmente pura, ya han sido influenciadas por antecedentes que se retoman parcial o totalmente. Lo mismo sucede con los góticos y al mismo tiempo se sitúan en determinados nuevos contextos para seguir enriqueciendo las características que lo definen.

La subcultura gótica se expresó en la mayoría de las ocasiones a través de la música, pero también lo han hecho con otras modalidades: teatro, cine, poesía y literatura. Han tomado a los productos simbólicos del pasado o los han ido produciendo hasta la actualidad.

En sus inicios la subcultura gótica se ha ido mostrando como una alternativa a la cultura pop que predomina. Dentro de sus características se encuentran ser *underground* (o subterránea) y autogestiva. Esto supone cierta independencia de la industria cultural, propuestas alternativas y poco convencionales.

Sin embargo, a medida que se ha ido difundiendo la subcultura gracias a distintos factores, se ha ido masificando y con ello han aparecido nuevas producciones discursivas que intentan integrar algún rasgo de los góticos. En este tema hay un punto de discusión importante que siempre se hace presente cuando determinada producción cultural alternativa termina siendo aceptada, consumida y masificada.

Las representaciones de la subcultura gótica en mensajes mediáticos se han multiplicado en mayor o menor medida. Caricaturas, cómics, videojuegos, libros, películas, series, entre otros productos simbólicos han retomado determinados aspectos y características como el aspecto mortecino de los personajes y líneas discursivas que involucran a la muerte o la melancolía.

Uno de los discursos de la subcultura gótica que ha predominado es la vinculación a seres fantásticos o sobrenaturales como los son los vampiros. Se han convertido en una figura simbólica que aparece en el cine y en la producción literaria de varios escritores que han sido tomados como un ícono, por ejemplo Anne Rice y Poppy Z. Brite.

Al mismo tiempo se han hecho adaptaciones discursivas para llevar a distintas plataformas y formatos las representaciones de los góticos en productos mediáticos. Del libro a la película, de la película a la serie, del cómic al videojuego los mensajes han sido modificados y ampliados para llegar a más públicos que se identifiquen.

Los Estudios Culturales lo explican así ‘’Las imágenes mediáticas hacen referencia a otras imágenes simbólicas […] el proceso mediante el cual los textos mediáticos se refieren a otros textos mediáticos se llama << intertextualidad>> […] no sólo los textos se median, sino los medios mismos pueden ser mediados’’[115].

Para ejemplificar a continuación se hace una lista de algunos productos culturales o mensajes mediáticos destacados que han retomado aspectos de la subcultura gótica o han buscado empatía con los temas que aborda:

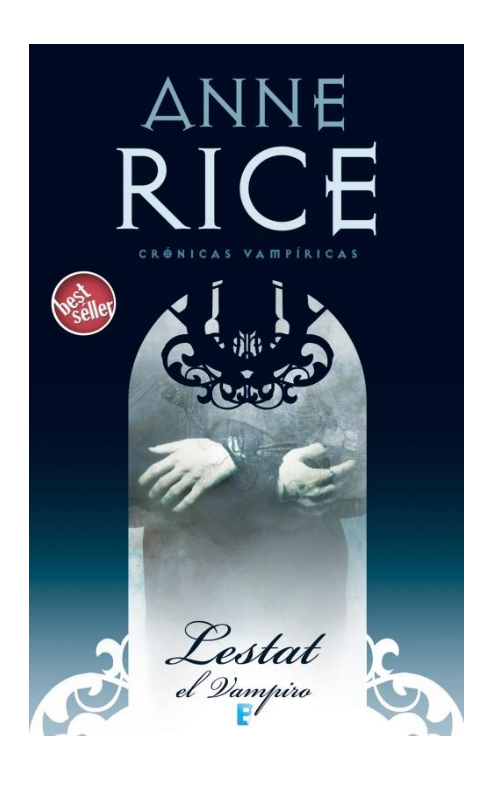

Imagen22. Portada del libro Lestat, el vampiro *Imagen23. Película Entrevista con el vampiro*

---

[115] James Lull*. Medios, comunicación y cultura: aproximación global*, Argentina, Ed. Amorrortu, 1997, p.211.

• Libros	*Crónicas vampíricas* de Anne Rice, una serie de libros que construyen el mito vampírico actual, su origen y propagación por el mundo.. Hasta el momento se han publicado 12 novelas, algunas de ellas son *Entrevista con el vampiro*, *Lestat el vampiro, La reina de los condenados*, entre otros. Además se han adaptado dos libros para películas, *Entrevista con el vampiro* en 1994 y *La reina de los condenados* en 2004. Actualmente se planea la producción de una serie de televisión por temporadas que aborde todas las novelas de *Crónicas vampíricas*. De esa serie de 12 libros que narran historias de vampiros y su origen, Anne Rice ha producido otras dos: *Nuevas historias de vampiros* y *Las brujas de Mayfair.* Las series de libros al final se enlazan entre sí a través de los personajes y las situaciones planteadas, las tres series coexisten en un mismo universo.

• Películas	• Only lovers left alive (2013) • Déjame entrar (versión sueca, 2009) • Drácula (basada en la novela de Bram Stoker, 1992) • The hunger (1983) • The Crow (1994) • Los locos Addams (1991) • Una chica llega sola a casa de noche (2014) • Alucarda (1978) • Veneno para las hadas (1983) • The Nightmare Before Christmas (1993)
• Series	• Penny Dreadful (2014-2016) • The Munsters (1964- 1966)

Imagen24. Película Only lovers left alive

Como se puede observar la presencia del discurso gótico en productos culturales actuales se ha ido dando a través de un tema principal: el vampirismo. Otro tópico podría ser el desarrollo del cine de terror, sin embargo se han involucrado otros elementos que dejan de ser exclusivamente góticos.

Fuera del tema del vampiro, otros tópicos que se presentan es la ausencia de lo ordinario, por ejemplo en ''Los locos Adams'' o ''La familia Monster''. Se incluyen personajes con el monstruo de Frankenstein y la recreación de lugares y ambientes lúgubres.

Imagen25. Serie Penny Dreadful

También se presentan temáticas como las brujas (en Veneno para las hadas), presencia de actividades paranormales con fantasmas y posesiones espirituales (Penny Dreadful), alusiones a día de muertos o a la muerte en sí (en The Nightmare Before Christmas).
Una característica en común es el miedo recurrente que aparece entre los personajes. Temor a vivir por siempre, a perder al ser amado, a lo desconocido u oculto, a explorar planos no terrenales. Incide de nuevo el principio fundamental de la novela gótica de antaño: generar zozobra a partir de lo oculto.

Irónicamente los vampiros, seres de oscuridad y condenados a vivir por siempre desarrollan una sensibilidad y reflexión sobre la vida y la muerte. También experimentan una serie de dolencias afectivas cuando el amado les es prohibido o negado debido a un destino incierto o poco favorecedor. Desbordan emociones. Y sentimientos en constante choque.

Se podría hacer una lista mucho más amplia de representaciones mediáticas que retoman características del gótico, sin embargo se optó por mencionar a las más destacadas o representativas que los miembros de la subcultura han retomado y ubicado como parte de su identidad.

Aunque estos productos mediáticos están totalmente aceptados por ciertas audiencias específicas o grupos (los góticos), también han sido dirigidas para públicos más amplios que no pertenecen a una contracultura o subcultura. Fueron producidos con diferentes finalidades y sus mensajes son recibidos de distintas maneras.

Dentro de la discusión se han podido abordar otras líneas discursivas y plataformas que adopta el discurso gótico y consume la subcultura. No sólo es música; es cine, libros y series. Quedan ejes temáticos abiertos para futuras investigaciones.

En México hay una relación destacada entre la subcultura gótica y la importancia que se le ha dado a la muerte a través de la cosmovisión que se ha ido construyendo a lo largo de la historia del país. Es por eso que una premisa fundamental dentro del trabajo de investigación ha sido que la subcultura gótica ha tenido mayor identificación y ha permanecido gracias a ese rasgo propio de la cultura mexicana.

En la investigación se plantean contextos en los que grupos de individuos y personas fueron permeados por expresiones culturales extranjeras. Desde el rock de los años setenta, hasta el gótico desarrollado en la década de los años 80' en Europa.

Especialmente se contextualiza a una Ciudad de México de los noventa, en donde gracias a la globalización y la apertura del mercado, se pudieron obtener más productos culturales del extranjero. Desde libros y películas, hasta contenido musical en discos y *casettes.*

Los góticos mexicanos han permanecido activos por poco más de 20 años. Siguen teniendo presencia en el Chopo, organizan conciertos, exposiciones que incluso son llevadas al extranjero y sobre todo tienen un discurso en el que se involucra el festejo a la muerte, un rasgo cultural propio de México.

El disco ''Sigue soplando el ánima'' fue el producto cultural analizado en contexto y después en discurso para poder concluir que en primer lugar, es un disco con temática mortecina. Es decir, desde el título del álbum ya se habla de la ausencia de vida, de una melancolía y tristeza, que más tarde se plantea en canciones específicas.

Sus canciones, en efecto, contienen elementos como muerte, tristeza y melancolía, que se expresan a través del uso de lugares, actores, adjetivos, sustantivos y verbos que construyen un panorama fúnebre, donde se exponen situaciones, historias y reflexiones sobre la existencia humana.

Se confirmó lo anterior cuando se ubicaron a las palabras más mencionadas a través de una herramienta digital que contabilizó cuantas veces aparecieron determinados vocablos. Así, la construcción discursiva de las siete canciones radica en el uso y predominio de vocabulario que se relaciona con la muerte.

La forma simbólica ''Sigue soplando el ánima'' es un homenaje a la muerte. Es un ejemplo de hibridación cultural, en donde se creó un puente entre una cultura extranjera (subcultura gótica) y las tradiciones, junto con la cosmovisión mexicana y su culto a la muerte.

Es así como se puede mostrar el proceso de hibridación cultural: la subcultura gótica impura llegó al país y comenzó a generar mezclas e identificaciones con determinados rasgos, la cosmovisión del mexicano contribuye a que se haya quedado y comiencen a generarse productos culturales con características propias.

Fuentes consultadas

Bibliografía

- Agustín, José, *La tragicomedia mexicana tomo 1*, México, Editorial Planeta, 2007, 280 páginas.
- ___________, *La tragicomedia mexicana tomo 3*, México, Editorial Planeta, 2007, 294 páginas.
- Bartra Muria, Roger, *La jaula de la melancolía. Identidad y metamorfosis del mexicano*, México, Editorial Grijalbo, 1987, 233 páginas.
- Becerra, Carmen y Carmen Luna (eds.), *Intermediaciones. Las mediaciones en el cine, la novela y el teatro*, Vigo, España, Academia del Hispanismo, 2009, 280 páginas.
- Beristáin, Helena, *Diccionario de retórica y poética*, séptima edición, México, Editorial Porrúa, 1995, 498 páginas.
- Camaleón, Carlos, *No somos tribus urbanas*, México, El *under* ediciones, 2011, 64 páginas.
- Chavero López, Cristhian, *¿Quiénes son los góticos?, el gótico a través de los siglos,* México, Editorial Sangre y cenizas, 2012, 159 páginas.
- Correa Pérez, Alicia y Arturo Orozco Torres, *Literatura Universal*, México, Editorial Pearson Addison Wesley, 2004, 560 páginas.
- García Canclini, Néstor, *Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad*, México, Editorial Grijalbo, 1990, 363 páginas.
- ___________________, *Las industrias culturales y el desarrollo de México,* México, Editorial Siglo XXI, 2006, 218 páginas.
- Krippendorf, Klaus, *Metodología de análisis de contenido/teoría y práctica,* Barcelona, Editorial Paidós, 1990, 278 págs.
- Kristeva, Julia, *El sol negro: depresión y melancolía*, México, Monte Ávila Editores Latinoamericana, Traducción Mariela Sánchez Urdaneta, 1997, 213 páginas.
- Lull, James, *Medios, comunicación y cultura: aproximación global,* Argentina, Ed. Amorrortu, 1997, 256 páginas.
- Prieto Castillo, Daniel, *La fiesta del lenguaje*, México, Editorial Coyoacán, 1986, 246 págs.
- Roa, Armando, *Modernidad y posmodernidad, coincidencias y diferencias fundamentales*, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1995, 80 Págs.
- Sampieri, Roberto (et al.), *Metodología de la investigación*, México, Editorial Mc Graw Hill, 2006, 882 páginas.

- Thompson, John B., *Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de comunicación de masas,* México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2002, 482 páginas.

Hemerografía

- Alejandra Gabriela Blas Casiro, ''El duelo y los núcleos melancólicos en la adolescencia'', Tesis de Licenciatura publicada, *Tecnológico Universitario de México*, Escuela de Psicología., México, 2014, 200 páginas.

- Alexander Carpenter, ''The 'Ground Zero' of Goth: Bauhaus, 'Bella Lugosi's Dead' and the Origins of Gothic Rock'', *Popular Music and Society*, 35:1, pp. 25-52.
- Alma Graciela Verduzco Arias*, ''*Características Psicológicas de la subcultura gótica''*,* Tesis de Licenciatura publicada, *Universidad del Tepeyac*, Escuela de Psicología, México, 2008, 217 páginas.
- Carlos Felipe Barrera Ramírez y Elsa Argelia Guerrero Orduña. ''El corazón y la sangre en la cosmovisión mexica'', *Gaceta Médica Mexicana*, 1999, no.6, vol. 135, p. 641-650.

- Elizabeth Ortiz Maíz, ''El alma del movimiento *dark''*, Tesis de Licenciatura publicada. *Universidad Nacional Autónoma de México.* Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México, 2007, 152 páginas.

- Félix Báez Jorge, ''Dialéctica de la vida y la muerte en la cosmovisión mexica. (En torno a las reflexiones de Eduardo Matos Moctezuma) '', *Estudios de cultura Náhuatl*, no.44, julio- diciembre del 2012, pp. 215-238.

- ______________, ''Simbólica de la muerte en México (a propósito de la gráfica de José Guadalupe Posada) '', *La Palabra y el Hombre*, Universidad Veracruzana, octubre-diciembre 1994, no. 92, pp. 75- 100.

- Graciela Ortiz Zabala y Pilar Berdullas, ''El objeto de la melancolía'', Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, *Secretaría de investigaciones*, volumen xx, 2005, pp. 123- 150.

- Lois Parkinson Zamcra, ''Misticismo mexicano en la obra mágica de Remedios Varo'', *University of Houston*, pp.57-87.

- Luis Fernando Bolaños Gordillo, ''Los jóvenes góticos incipientes: entre la música alternativa y una percepción desolada de la existencia'', *Culturales*, Universidad Intercultural de Chiapas, Enero- junio 2011, no. 13, vol. III, pp. 85-114.

- Luis Salvador López Herrero, Ana Pérez, ''La cara oculta de la tristeza'', *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, no. 87, septiembre 2003, Madrid, España, pp. 53-65.

- Maritza Urteaga Castro, ''Por los territorios del rock'', *Centro de Investigaciones y Estudios Sobre la Juventud,* 1998, pp. 55- 105.
- Miguel Ángel Hernández Alvarado, ''No es bueno que el hombre esté triste: reflexiones pedagógicas desde la soledad del hombre posmoderno''*,* Tesis de Licenciatura en Pedagogía publicada, *Universidad Nacional Autónoma de México*, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Pedagogía, México, 2010, 81 páginas.

- Roger Bartra, ''El siglo de oro de la melancolía. Textos españoles y novohispanos sobre las enfermedades del alma'', *Universidad Iberoamericana,* México, 1998, pp. 143-148.

- ___________, ''Transgresión y melancolía en el México colonial'', *Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM*, año 31, vol. 031, 2004, pp. 201- 210.

- Tania Arce Cortés, ''Reapropiación, autocreación y autosignificación de los terriotorios contrahegemónicos: una forma de sobrevivir a la Ciudad de México'', *Revista Argentina de Sociología*, Buenos Aires, año 26, no.70, enero- abril 2009, pp. 1-21.
- _______________, ''Subculturas, contraculturas, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación?'', *Revista Argentina de Sociología*, Buenos Aires, v.6, no. 11, julio- diciembre 2008, pp. 257-271.

Mesografía

- Alejandro Valenzuela Landeros, *Jóvenes yaquis e hibridación cultural*, [en línea], México, Dirección URL: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/22895/Capitulo2.pdf
- ¿Almas Perdidas?, Dirección URL: www.myspace.com/almasperdidas

- Antonio Frías, ''Conciertos legendarios que se hicieron en México y no fuiste'', [en línea], *Boom 7*, 25 de enero del 2015, Dirección URL: http://7boom.mx/entretenimiento/musica/conciertos-legendarios-que-se-hiceron-en-mexico-y-no-fuiste
- Antonio Malacara, ''Crean la disquera *Noise* Control; editará música de vanguardia'', [en línea], *La Jornada*, 20 de enero del 2002, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/2002/01/20/23an1esp.html
- Biografía de *El Clan*, Dirección URL: http://www.rock.com.mx/elclan.html.
- Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, ''Historia de la novela gótica'', Dirección URL: http://www.cervantesvirtual.com/portales/novela_gotica/historia/
- Carlos Pellice, ''Los aztecas y su culto a la muerte'', Dirección URL: http://sabiduria.es/espacios-de-curacion-35/
- César Muñoz Valdez, ''Oscuridad mexicana cubrirá Rumania'', [en línea], *La curul del espectador,* 7 de agosto del 2014, Dirección URL: http://curuldelespectador.com/index.php/nacional/artes-plasticas/1874-oscuridad-mexicana-cubrira-rumania

- Comunidad de fans de Mildred Lost, Dirección URL: https://www.facebook.com/VuduGirlFansClub?fref=ts

- CONACULTA, Dirección URL: http://www.conaculta.gob.mx/noticias/patrimonio-cultural-arquitectura-y-turismo/16783-el-culto-a-los-muertos-en-mexico-una-celebracion-ancestral.html.

- Dominiquie Gibault, ''Entrevista a Julia Kristeva'', [en línea], *Psikeba, revista de psicoanálisis y estudios culturales*, no. 20, 1994, Dirección URL: http://www.psikeba.com.ar/recursos/entrevistas/JuliaKristeva.html

- Eguzki Urtega, ''Orígenes e inicios de los estudios culturales'', Universidad del País Vasco, Vitoria, [en línea], *Gaceta de Antropología*, Junio del 2009, Dirección URL: http://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/090607.pdf

- Enrique Ocaña, ''Cultura y melancolía: las enfermedades del alma en el siglo de otro'', [en línea], *El Cultural edición impresa*, 2 de enero del 2002, Dirección URL:http://www.elcultural.com/revista/letras/Cultura-y-melancolia-las-enfermedades-del-alma-en-el-Siglo-de-Oro/3859

- Erika Monroy, ''Disco, documental y libro mantienen vivo a *El Clan''*, [en línea], *El Universal*, 27 de enero del 2012, Dirección URL: http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/825997.html

- Etimologías filosóficas, ''Melancolía'', [en línea], 4 de agosto del 2012, Dirección URL: http://etimologiaspalomar.blogspot.mx/2012/08/melancolia.html

- Héctor Gómez Vargas, ''Los Estudios Culturales y los Estudios de la Comunicación. Las membranas del tiempo y del espacio en la era de la comunicación digital''. [en línea], *Revista Razón y Palabra*, Dirección URL: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N67/actual/5hgomez.pdf

- Jaime Andreú Abela, ''Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada'', [en línea], *Departamento de Sociología*, Universidad de Granada, vol. 10, n.2, 2000, Dirección URL: http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf

- Leonardo Montenegro Martínez, ''Culturas juveniles y «Redes Generalizadas» Hacia una nueva perspectiva analítica sobre la contemporaneidad juvenil en Colombia'', [en línea], *Revista Tabula Rasa* Bogotá, Colombia, núm. 2, enero-diciembre, 2004, Dirección URL: http://www.redalyc.org/pdf/396/39600208.pdf

- Luis Bassets, ''Teoría de la melancolía'', [en línea], *El País*, 1 de noviembre de 1984, Dirección URL: http://elpais.com/diario/1984/11/01/cultura/468111601_850215.html

- Martha Lamas, ''Duelo y melancolía'', [en línea], *Hilo Directo*, 12 de enero del 2015, Dirección URL: http://hilodirecto.com.mx/duelo-y-melancolia/

- Musica.com, Dirección URL: http://www.musica.com/letras.asp?letra=1715636

- Musixmatch.com, Dirección URL: https://www.musixmatch.com/es/letras/El-Clan/Infra
- Página de Facebook de la Orden del Císter, Dirección URL: https://www.facebook.com/pg/ordendelcister/about/?ref=page_internal.
- Patricia Guillén, '' "Los Panchitos", la banda que aterrorizó a la CDMX en los ochenta'', [en línea], *El Diario de México*, 7 de septiembre del 2017, Dirección URL: https://www.diariodemexico.com/%E2%80%9Clos-panchitos%E2%80%9D-la-banda-que-aterroriz%C3%B3-la-cdmx-en-los-ochenta.

- Primavera Téllez Girón, ''Los oscuros góticos'', [en línea], *BBC Mundo*, 7 de abril del 2008, Dirección URL: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_7331000/7331141.stm

- Ramón Ramírez Ibarra, ''El gótico, la arquitectura de las catedrales como síntesis tecnológica y cultural '', [en línea], *Elementos,* No. 95, Vol. 21, Julio-Septiembre, 2014, Dirección URL: http://www.elementos.buap.mx/num95/htm/23.htm
- Roger Bartra, ''El cuervo de la melancolía moderna'', [en línea], *Letras Libres*, 9 de febrero del 2014, Dirección URL: http://www.letraslibres.com/revista/columnas/el-cuervo-de-la-melancolia-moderna
- Rubén Castro, ''Disqueras independientes, éxitos y fracasos'', [en línea], *El Universal*, 16 de abril del 2008, Dirección URL: http://foros.eluniversal.com.mx/blogs/wweblogs_detalle.php?p_fecha=2008-04-16&p_id_blog=33&p_id_tema=4672

- Sebastián Sayago, ''El análisis de discurso como técnica de investigación cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales'', *Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, Chile, 2014, Dirección URL: http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/49/sayago.html
- Secretaría de cultura de la Ciudad de México, Dirección URL: http://www.ciudadmexico.com.mx/atractivos/panteon_dolores.htm
- S/a, ''Expresionismo alemán'', Dirección URL: http://www.tfo.upm.es/docencia/ArtDeco/Expresionismo.htm
- S/a, ''Misticismo'', Dirección URL: http://www.definicionabc.com/religion/misticismo.php
- S/a, ''Sistematización de la normatividad para la titulación en el sistema escolarizado y en el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FCPYS'', 11 páginas, Dirección URL: https://www2.politicas.unam.mx/consejo/wpcontent/uploads/2014/08/titulacionormatividad.pdf
- Sitio de El Clan en Facebook, Dirección URL: https://www.facebook.com/elclanmx/info/?tab=page_info

- Spanish Dic, Dirección URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Glam.

- Tania Tagle, ''Gótico'', [en línea], *Algarabía*, 13 de noviembre del 2015, Dirección URL: http://algarabia.com/palabrotas/gotico/

- Templo Mayor, Dirección URL: http://www.templomayor.inah.gob.mx/

- Tianguis Cultural del Chopo, Dirección URL: http://www.tianguisculturaldelchopo.freeiz.com/historia.html

- UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), *La novela gótica inglesa, entrevista a Didac Cubedo, profesor de literatura inglesa y norteamericana,* Madrid, Serie Filología en Radio 3, 18 de enero, 2014, Dirección URL: https://www.youtube.com/watch?v=-vXWsZ4cPsE

Entrevistas:

- Entrevista con Vianka Mildred Martínez, en mayo del 2015.
- Entrevista a Paul Dnoch, en mayo del 2015.

Referencia de las imágenes:

Imagen 1. *The Hunger*, recuperado de: https://www.pinterest.es/pin/397724210812561994/

Imagen 2. Banda *Bauhaus*, recuperado de: https://ar.pinterest.com/pin/514254851170221779/

Imagen 4. Bela Lugosi, 1927, recuperado de: http://greatentertainersarchives.blogspot.mx/2012/10/the-death-of-bela-lugosi.html

Imagen 4. Portada del libro *Drácula*, recuperado de: http://poramoraloslibros.blogspot.mx/2012/11/muchas-portadas-dracula-bram-stoker.html

Imagen 5. Película *Nosferatu* de 1922, recuperada de: https://filmschoolrejects.com/nosferatu-challenges-horror-remake/

Imagen 6. *Caifanes*, recuperada de: https://culturacolectiva.com/musica/box-set-de-caifanes/

Imagen 7. *The Cure*, recuperada de: https://tn.com.ar/musica/hoy/con-the-cure-en-la-cabeza_287398

Imagen 8. Banda *London After Midnight*, recuperada de: https://www.pinterest.com.mx/sfgothgrl/memories-are-made-of/

Imagen 9. Banda *Vía Dolorosa*, recuperada de: http://goticomexicano.blogspot.mx/2011/06/via-dolorosa.html

Imagen 10. Banda *El Clan* en los 90', recuperada de: https://monterreyunder.wordpress.com/tag/el-clan-tantos-anos-sin-sentir/

Imagen 11. Portada del disco, recuperada de: http://metalencastellano.blogspot.mx/2012/09/el-clan-sigue-soplando-el-anima.html

Imagen 12. Daniel Drack, recuperada de: https://www.flickr.com/photos/instituto_cervantes_tokio/22671100046

Imagen 13. Cristhian Chavero López, recuperada de: https://www.facebook.com/cristhian.chaverolopez

Imagen 14. La Catrina, recuperada de: http://www.letraslibres.com/mexico-espana/monologo-la-calaca-catrina

Imagen 15. José Guadalupe Posada, recuperada de: https://www.quien.net/jose-guadalupe-posada.php

Imagen 16. Melancolía I de Alberto Durero, recuperada de: http://adamar.org/ivepoca/node/1191

Imagen 17. Vianka Mildred Martínez actuando, recuperada de: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152860033281942&set=pb.568566941.-2207520000.1527557447.&type=3&theater

Imagen 18. Vianka Mildred Martínez 1, recuperada de: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153954276256942&set=pb.568566941.-2207520000.1527556611.&type=3&theater

Imagen 19. Vianka Mildred Martínez 2, recuperada de: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153976236896942&set=pb.568566941.-2207520000.1527556611.&type=3&theater

Imagen 20. Martín Colín, recuperada de: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2145934205614&set=t.672346452&type=3&theater

Imagen 21. Robert Smith, vocalista de *The Cure*, recuperada de: http://www.oxigeno.com.pe/noticias/robert-smith-seis-cosas-que-no-creerias-de-the-cure-noticia-1117987

Imagen 22. Portada del libro *Lestat, el vampiro*, recuperada de: https://www.casadellibro.com/ebook-lestat-el-vampiro-ebook/9788490194423/2378931

Imagen 23. Película *Entrevista con el vampiro*, recuperada de: http://www.notimerica.com/cultura/noticia-vuelve-vampiro-lestat-nueva-entrega-cronicas-vampiricas-20140808193337.html

Imagen 24. Película Only lovers left alive, recuperada de: https://lepetitseptieme.ca/2014/09/16/only-lovers-left-alive-vampires-intello/

Imagen 25. Serie Penny Dreadful, recuperada de: http://www.hacerselacritica.com/penny-dreadful-terrores-modernos-por-lia-chamorro/

ANEXOS

Anexo 1: Unidades de análisis discursivas

1. **'Cavaría'**	2. **'Intriga'**
Pido a los ángeles que me reciban de negro, Que guíen mi camino también mi martirio, Que muevan los hilos de mi nueva vida, Que vayan al cielo y le busquen salida. Pido a las almas que alfombren mi paso Que prendan sus velas Que anuncien que llegan los seres alados, Que no les permitan salir de la obscuridad. Cavaría, cavaría, Cavaría, cavaría. Se ha encontrado un cuerpo, Cavaría, clavaría, clavaría. Teme a los ángeles que no te lleven al cielo, Que cuando has llegado no vuelves a verlo, Teme al vacío, teme al olvido, Vuelve al camino por donde haz venido[116].	¿Cómo es ese cielo que no podemos ver? ¿Cuál es ese infierno al que no sé temer? ¿Hacia dónde caminamos y en dónde es el final? Hay preguntas sin responder, me pregunto si podré saber Si pudiera imaginar y mirar al más allá Y conocer la verdad ¿A dónde van las almas después de respirar? ¿Cómo es ese sueño del que no podré despertar? De la vida un intento o es que no terminó aquí Hay preguntas sin responder, me pregunto si podré volver Si pudiera imaginar y mirar al más allá Y conocer la verdad[117].

[116] Música.com, disponible en línea: http://www.musica.com/letras.asp?letra=17156836, consultado el 13 de mayo del 2017.
[117] Música.com, disponible en línea: http://www.musica.com/letras.asp?letra=1715636, consultado el 13 de mayo del 2017.

3. ‘Infra’	**4. ‘Cada vez más frío’**
Salta la noche al día y vuelve Cae en la tarde y el cielo y sube Vuelve a la luz y al sueño y muere Sube al caer la tarde asciende (Y, y infra) Vuela y rodea aquel vacío Absorbe todo espiral profundo Gira y regresa es sólo un sueño Muerde, protege ella nos salvará Infra tú, Infra yo, Infra tú, Infra yo... Aquel espacio libre sigue Mientras liberó espacio existo Vuelve a la niebla nada acaba Cambia mi piel... una vez Infra tú, Infra yo, Infra tú, Infra yo Tiempo y espacio aquí y ahora Fusión de universos sin todo Tierna herida mortal que marca el sendero Fractura la razón y sobrevive. (Sobrevive, sobrevive, sobrevive, sobrevive) Infra tú, Infra yo, Infra tú, Infra yo[118].	Viajando, me hundo en el mundo Sintiendo las estrellas caer a su paso Peinando tu cabello con la oscuridad En un espejo que deja ver El destino de tu alma abismal Buscando aquella luz que dirige la vida y la muerte Buscando aquella luz que dirige la vida y la muerte Volando, sintiendo, volando sin miedo Cada más frío, sin miedo volando Mirando, como un cometa interrumpiendo tus sentidos Mirando, como un cometa interrumpiendo tus sentidos Buscando aquella luz que dirige la vida y la muerte Buscando aquella luz que dirige la vida y la muerte Volando, sintiendo, sintiendo cada vez más frío Sintiendo cada vez más fríooo Tracé la línea recta que me conduce hacia la eternidad Junto a ti, junto a ti Tracé la línea recta que conduce a la eternidad Junto a ti, junto a ti[119].

[118] Musixmatch.com, recuperada de: https://www.musixmatch.com/es/letras/El-Clan/Infra, consultada el 13 de mayo del 2017.
[119] Música.com, recuperada de: http://www.musica.com/letras.asp?letra=17156365 , consultado el 13 de mayo del 2017.

<table>
<tr>
<td>3. ‘La vuelta’

Sigue soplando el ánima, se aleja de tu cuerpo
Y sigue estando en tu razón
Sigue volando en medio de tus sueños
Y despierta viendo que la magia del ser, es infinita
Viajas sin rumbo, que al fin... un rumbo llevas
Y al llegar, al fin te vas y al fin empiezas
Vuelve en el tiempo, déjalo pasar, mientras esperas llegar
Antes que recordar
Que si volviste a empezar
Que si debes recordar
Que si le diste la vuelta
La vuelta...
A la vida, a la muerte
Al espacio...
Que si volviste a empezar
Que si debes recordar...
Que si le diste la vuelta
A la vida, a la muerte
Al espacio... La vuelta a la vida (x3)
Que si volviste a empezar
Que si debes recordar...
Que si le diste la vuelta
A la vida, a la muerte, al espacio[120].</td>
<td>6. ‘El testamento’

Nunca pensé vivir por tanto tiempo,
Siempre pensé en dejarte
Más que un recuerdo de mí.
En un papel, a través de el
Te dejo mi testamento,
Mis últimas palabras estrofas crudas-desnudas
Sólo reflejan la ausencia...
Ha quedado un testamento
Voluntad de un hombre muerto.
Ha quedado un testamento
Voluntad de un hombre muerto.
A ti que dedicaste gran parte de tu vida en mí
Te dejo más que un rezo un verso,
Para aprender a vivir sin mí,
Lleno de frases cortas
Y largas palabras tristes
Que no sirven, tan solo reflejan la ausencia...
En el silencio[121].</td>
</tr>
</table>

[120] Música.com, recuperada de: http://www.musica.com/letras.asp?letra=171563677 , consultado el 13 de mayo del 2017.
[121] Música.com, recuperada de: http://www.musica.com/letras.asp?letra=1715636779, consultado el 13 de mayo del 2017.

7. 'Recuerdos'

Con el recuerdo de tu piel
Y tu sonrisa en mi mente
Todos mis males se van
Y respiro nuevamente
Acariciarte tiernamente
Tomarte de la mano
Y oír de tus labios
El decir te amo
El destino nos traiciona
Me da miedo no volverte a amar
Un te quiero de papel
Caminar entre la lluvia
Divertirnos como niños
Y amarnos como expertos
Con el recuerdo de tu voz
Y tu sonrisa en mi mente
La vida deja de ser tan gris
Y camino hacia adelante
Amarnos lentamente
Despojarte de tus ropas
Acariciar toda tu piel
Y tus besos en mi boca
El destino nos traiciona
Me da miedo no volverte a amar
Tu llanto y mis besos
Tus lágrimas por mi
Sólo me queda decir te amo[122]

[122] Música.com, recuperada de: http://www.musica.com/letras.asp?letra=17156367790098, consultado el 13 de mayo del 2017.

Anexo 2: Análisis de contenido cualitativo

1. ‘Cavaría’

	Lugares	Verbos/ acciones	Actores/ sujetos	Adjetivos / sustantivos	Preguntas
Muerte	Cielo Oscuridad Camino	Pido Cavaría Reciban Guíen Alfombren Prendan Clavaría	Ángeles Almas Seres alados Cuerpo	Negro Velas	-
Melancolía	-	Teme	-	Martirio Vacío	-

2. ‘Intriga’

	Lugares	Verbos/ acciones	Actores/ sujetos	Adjetivos/ sustantivos	Preguntas
Muerte	Cielo Infierno Más allá	Después de respirar No podré despertar Terminó	Almas Vida	Final	¿A dónde van las almas después de respirar? ¿Cómo es ese sueño del que o podré despertar? ¿Cuál es ese infierno que no sé temer?
Melancolía	Sueño	No sé temer Caminamos Conocer Mirar Podré volver	-	-	¿Cómo es ese cielo que no podemos ver? ¿Hacia dónde caminamos y en dónde es el final?

3. ‘Infra’

	Lugares	**Verbos/ acciones**	**Actores/ sujetos**	**Adjetivos/ sustantivos**	**Preguntas**
Muerte	Infra (inframundo) Cielo	Sube Muere Vuela Asciende Salvará Sobrevive	-	Mortal Luz	-
Melancolía	Sueño Sendero Universos Espiral profundo	Cae Protege Existo Fractura	Noche Día Tarde	Vacío Niebla Profundo Nada	-

4. ‘Cada vez más frío’

	Lugares	**Verbos/ acciones**	**Actores/ sujetos**	**Adjetivos/ sustantivos**	**Preguntas**
Muerte	Mundo Eternidad	Caer Ver Buscando Volando	Alma Vida Muerte	Oscuridad Luz	-
Melancolía	-	Viajando Sintiendo Volando Mirando Tracé	Estrellas Cometa	Abismal Miedo Frío	-

5. ‘La vuelta’

	Lugares	Verbos/ acciones	Actores/ sujetos	Adjetivos/ sustantivos	Preguntas
Muerte	Cuerpo	Aleja Volando Despierta Viajas Soplando	Ánima Vida Muerte	-	-
Melancolía	Espacio Sueños	Vuelve Esperas Recordar Empezar	-	Magia	-

6. ‘El testamento’

	Lugares	Verbos/ acciones	Actores/ sujetos	Adjetivos/ sustantivos	Preguntas
Muerte	-	Vivir Dedicaste	Vida Hombre muerto	Testamento Rezo	-
Melancolía	-	Pensé Dejarte Reflejan Aprender	-	Tristes Recuerdo Ausencia Silencio	-

7. 'Recuerdos'

	Lugares	Verbos/ acciones	Actores/ sujetos	Adjetivos/ sustantivos	Preguntas
Muerte	-	Vivir	-	Llanto Lágrimas	-
Melancolía	-	Acariciarte Tomarte Caminar Amarnos – amar Traiciona	Sonrisa El destino Voz	Miedo Gris Lluvias	-